

ELLAS CREAN/Dossier de Prensa

Día internacional de las Mujeres. 8 de marzo
2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural

ÍNDICE

- Presentación Secretaria General de Políticas de Igualdad (Pág. 2)
- Presentación Directora y Director Artístico de Ellas Crean (Pág. 3)
  - Nota de Prensa/Memoria (Pág. 6)
  - Entidades organizadoras y colaboradoras y Sala de Prensa (Pág. 10)
  - Venta anticipada de entradas (Pág. 10)
  - Ellas Crean en cifras. Callejero Ellas Crean (Pág. 11)
  - Música (Pág. 12)
    - Márta Sebestyén (Pág. 12)
    - Cibelle (Pág. 13)
    - Marianne Faithfull (Pág. 14)
    - Lucia Pulido (Pág. 15)
    - Ornella Vanoni (Pág. 16)
    - Homenaje a La Paquera de Jerez (Pág. 17)
    - Concierto clásica contemporánea (Pág. 20)
    - Charmaine Neville (Pág. 29)
    - Programa San Juan Evangelista (Pág. 30)
    - Programa La Noche en Vivo (Pág. 31)
  - Danza (Pág. 35)
    - Tamara Rojo (Pág. 35)
    - María Pagés (Pág. 41)
  - Teatro (Pág. 44)
    - Misterio del Cristo de los Gascones (Pág. 44)
    - Así que usted comprenderá (Pág. 48)
    - Debate directoras de escena (Pág. 52)
  - Arte Contemporáneo (Pág. 54)
  - Literatura/Poesía (Pág. 57)
  - Cine (Pág. 59)

AÑO EUROPEO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL

La Unión Europea está promoviendo el Diálogo Intercultural en una región con 500 millones de personas, 27 Estados, decenas de millones de emigrantes interiores y exteriores, con una riqueza étnica, de naciones y regiones, lingüística, religiosa y cultural. Por este motivo, la celebración del 8 de marzo para las mujeres se ha hecho eco a través de la realización de una serie de actos culturales comprometidos en el conocimiento y así fomentar relaciones respetuosas entre culturas, en una Europa que se va configurando en un mosaico diverso y rico en matices.

No obstante el Diálogo Intercultural, es complejo para la ciudadanía en Europa y especialmente para las mujeres cuya situación en igualdad con los hombres y con otras mujeres, bajo la argumentación de la cultura y tradiciones, pueden perpetuar situaciones de privilegio y de discriminación no acordes con los Derechos Humanos y con los valores en Igualdad que constituyen uno de los pilares de los Estados que configuran el territorio europeo.

Por ello, el compromiso del Diálogo Intercultural con la Igualdad, propicia la participación política y la legitimidad democrática de mujeres y hombres. Su efectividad actuará con un efecto demoledor de fronteras culturales entre ellas y nosotras, ellos y nosotros.

Este año europeo, se constituye como un espacio de reflexión y encuentro, en el que la necesidad de construir entre todas y todos criterios éticos universales contribuyan a deslegitimar los valores y las prácticas basadas en la discriminación.

Aprovechemos juntas y participemos en compañía con los hombres en este 8 de marzo con "Ellas Crean", para disfrutar de la oferta multicultural que se nos ofrece de música, danza, teatro, arte, cine y poesía.

Soledad MURILLO
Secretaria General de Políticas de Igualdad

REDESCUBRIR EL MUNDO

El término interculturalidad no se incorpora a nuestro lenguaje cotidiano hasta hace sólo unos pocos años. Voces autorizadas afirman que se define así toda aquella iniciativa cuya intención busca promover el diálogo y la relación entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. La interculturalidad se diferencia así de la multiculturalidad, que persigue únicamente el reconocimiento y la aceptación de un colectivo.

La interculturalidad ha sido durante siglos una parte sustancial del ejercicio intelectual en Occidente, no ya sólo en tiempos de convivencia con otros pueblos; también en el arranque de casi todas las corrientes artísticas. Sin ese nombre, por ejemplo, los diferentes colectivos que ayudaron al nacimiento de la música de jazz –afroamericanos, criollos, franceses, españoles y, aún, todos los posibles cruces surgidos tras ellos– ya asombraban con su capacidad para interrelacionarse en la Nueva Orleans de comienzos del siglo XX.

Viene al hilo de este detalle, un extremo que hay que considerar de todo punto remarcable: el desarrollo y asentamiento de la interculturalidad tropieza en ocasiones con el desdén de las políticas integristas, con los conflictos, con dictados excluyentes de ciertas economías y, finalmente, con las jerarquías que caracterizan a determinadas sociedades. Si los obstáculos son menores, la relación surge fluida y los grupos viven más intensamente ante el asomo de las diferencias.

Si tuviera sabor, la interculturalidad sería dulce. Los autores de estas notas reconocen mantener una especial deuda emocional e intelectual con el concepto de interculturalidad. Hace cuatro años se puso en marcha este encuentro de creadoras, de generadoras de ideas, y, ya entonces, por supuesto que la interculturalidad estaba presente en cualquiera de las iniciativas que animaban el crecimiento del protagonismo de las mujeres en el terreno de la creación artística.

Lo estaba, ecléctica, en la suma de propuestas musicales, literarias, poéticas y plásticas; lúcida en la idea de que un festival debe ser un viaje de ida y vuelta por el mundo; comprometida con el hecho de que el grueso de estas propuestas provengan de culturas y lugares diferentes en

los que, en ocasiones –aunque no sea el caso de esta edición-, a las mujeres no les es sencillo expresarse. Hoy, como ayer, la intención sigue siendo idéntica.

Celebramos el Año Europeo de la Interculturalidad, que es, digámoslo de forma simple, una idea de siempre que ahora toma carta de naturaleza con la implicación de esta Europa que vive un momento especialmente enriquecedor con la incorporación de nuevas culturas en su paisaje cotidiano. Celebramos esta fiesta de los sentidos y seguimos alumbrando en su cuarta edición un espacio de entendimiento que, por ser único, se afirma más que nunca con vocación de continuidad.

Ellas Crean, la Torre de Babel que cada año festeja el Día Internacional de las Mujeres, propone una visita guiada por los mundos de la música, el teatro, la poesía, el arte y la danza. Y lo hace a través de diferentes propuestas, todas ellas protagonizadas por mujeres. El itinerario, más que romper con la rutina, sorprende con un desgarrón. Ha sido, por ejemplo, un enorme placer recuperar en punto álgido de creatividad a dos intérpretes esenciales del rock y de la canción europea del siglo XX, Marianne Faithfull y Ornella Vanoni. A esta fiesta doble sólo se nos ocurre que será bueno acudir con el espíritu vestido de esmoquin al Auditorio Nacional.

Y no menos sustanciosa es la escenificación que Ana Zamora llevará a cabo con la función “Misterio del Cristo de los Gascones” en el Teatro de la Zarzuela, o la que Helena Pimenta y la actriz Janine Mestre materializarán dando horma al sugerente texto de Claudio Magris, “Así que usted comprenderá”. Una revisión, original y conmovedora, del mito de Eurídice, que precede al enriquecedor debate que lo más granado de la dirección escénica contemporánea mostrará en el Instituto Cervantes.

El eco dúctil e inspirado de La Paquera de Jerez también encuentra espacio en el programa, a través del homenaje que ofrece un colectivo de artistas llegados desde aquella localidad gaditana, todos fieles a la misma filosofía estética, de esquiva clasificación, de la desaparecida cantaora. Y Olvido García Valdés, Esperanza Ortega, Chantal Maillard y Beatriz Russo departen acerca de su oficio poético, acaso para no olvidarse de la orfebrería de la prosa.

Los casos de las galeristas y especialistas en el arte más actual, Oliva Arauna, Soledad Lorenzo, Nuria Fernández, María Jesús Rodríguez y Rosina Gómez Baeza son singulares. Siguen estando donde estaban cuando fueron pioneras del arte contemporáneo, aunque su triunfo intelectual siga desprendiendo futuro. Y no cabe sino recibir con grandes

fastos una iniciativa que aún se compromete a reunir en la escena a dos mujeres como Tamara Rojo y María Pagés; dos ejemplos de arte mayor que se ubican, y aproximan, en el común territorio de la suprema actividad creativa en la danza española.

Pero, atención, que, entre tanta propuesta sólida, asentada, algo de aventura también cabe. El jazz, un lenguaje musical edificado en la frontera, llega a *Ellas Crean* de la mano del San Juan Evangelista a través de las respectivas formaciones de dos mujeres especializadas en la elaboración de música de combustión inmediata: Myra Melford y Aki Takase. Y no son los únicos ejemplos de riesgo que incluye la programación; hasta ocho compositoras españolas de música contemporánea ven estrenadas sus obras en el Auditorio del Museo Reina Sofía.

Y quedan las canciones balcánicas, brasileñas y colombianas de Marta Sebestyen, Cibelle y Lucía Pulido, las tres construyendo melodías y ritmos estrictamente populares, aunque las dos últimas le pongan arreglos y sonoridad contemporánea a todo lo que hacen. Y con la selecta programación cinematográfica de la Filmoteca Española, con las actuaciones programadas en más de dos decenas de salas de Madrid de la Asociación La Noche En Vivo, con el blues y el soul de Charmaine Neville, llegada directamente desde Nueva Orleans, con todo, se vuelve a conseguir un programa cuyo objetivo es redescubrir el mundo, hacer que la historia concluya en poesía, prestar mecha a un puñado de artistas que pertenecen a esa bendita élite del pensamiento certero y profundo. Seguimos en la brecha.

Concha HERNÁNDEZ y Luis MARTÍN
Directora y Director Artístico de "Ellas Crean"

MADRID. Del 22 febrero al 8 marzo. 2008

La diversidad cultural y la creación en clave de mujer marcan `Ellas Crean´ 2008

⇒ *Marianne Faithfull, Ornella Vanoni, Tamara Rojo y María Pagés, Helena Pimenta, Nao d´amores y la ORCAM, algunos protagonistas de una muestra que incluye música, teatro, cine, arte, poesía y danza*

⇒ *La cuarta edición de "Ellas Crean", organizada con motivo del "Día Internacional de las Mujeres", se integra dentro de los actos oficiales del declarado "2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural"*

La cuarta edición de "Ellas Crean" afrontará en Madrid desde finales del próximo mes de febrero una programación que consolida a este festival como la gran cita cultural de los actos organizados en torno a la conmemoración del "Día Internacional de las Mujeres" (8 de marzo). Este año, las principales líneas argumentales de su generosa oferta multidisciplinar se desarrollarán en torno a la mujer y la diversidad cultural, una vez que sus actividades formarán parte del declarado oficialmente "2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural". De este modo, y atendiendo al talento y la obra de mujeres españolas e internacionales, el festival reflejará una amplia variedad de remites artísticos: cine, música, literatura, danza, arte... "Ellas Crean" es una iniciativa organizada por el Gobierno de España -a través de sus Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Exteriores y Cooperación y Cultura-, con la que el Gobierno español pone de manifiesto su compromiso para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

La cuarta edición del festival "Ellas Crean" se desarrollará desde el próximo 22 de febrero al 8 marzo en Madrid, coincidiendo con los actos conmemorativos del "Día Internacional de las Mujeres". Las actividades tendrán lugar en 36 escenarios diferentes de la capital española, que acogerán un total de 42 acciones culturales, estructuradas en torno a 6 disciplinas artísticas distintas y casi un centenar de intérpretes y creadoras. Marianne Faithfull, Ornella Vanoni, Tamara Rojo, María Pagés o Márta Sebetyn serán algunas de estas participantes, a las que luego se sumarán los grupos y solistas programados en el Club de Música y Jazz San Juan Evangelista y 23 de las salas de música en directo englobadas dentro de la Asociación La Noche en Vivo.

Organizado por el Gobierno de España -a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Ministerio de Cultura-, "Ellas Crean" supone un gran encuentro cultural y social dedicado al pensamiento y la

creatividad de las mujeres, con el que el Gobierno español pone de manifiesto su compromiso para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Su cuarta edición, además, forma parte de los actos oficiales del declarado "2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural".

Música y danza

El programa de "Ellas Crean" presta un año más especial atención a la música, convocando a algunas de las mejores creadoras de la actual música popular. Así, en el prólogo de su oferta descubrimos a dos de las últimas sensaciones de la música latinoamericana, la brasileña residente en Londres Cibelle y la colombiana residente en Nueva York Lucía Pulido, o la cantante del célebre grupo húngaro Muzsikás, Márta Sebestyén, cuya voz todo el mundo asocia con la banda sonora de la *oscarizada* película *El Paciente inglés*. Tras ellas llegará el turno de una de las mujeres más influyentes de la historia del rock y auténtico icono contracultural de los agitados años sesenta, la británica Marianne Faithfull. Luego será el turno de otra de las glorias de la canción italiana, Ornella Vanoni, así como el de una de las mejores representantes de la música de Nueva Orleans, Charmaine Neville, hija del saxofonista de los aclamados Neville Brothers.

Mención especial merece el homenaje a toda una leyenda de nuestro rico patrimonio flamenco, La Paquera de Jerez, que brindarán La Macanita, Elu de Jerez y el Tablao del Bereber (igualmente se proyectará en la Filmoteca Nacional/Cine Doré el documental *Por oriente sale el sol. La Paquera en Tokio*, de Fernando González-Caballos). Del mismo modo, único y casi pionero será el concierto de música contemporánea que realizará la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Gloria Isabel Ramos, sobre ocho partituras de otras tantas autoras de nuestro tiempo. A ello se sumará el programa de las salas asociadas a La Noche en Vivo y el menú jazzístico y femenino del Club de Música y Jazz San Juan Evangelista, con las pianistas Aki Takase y Myra Melford.

- Márta Sebestyén (Hungría).

Viernes 22 de febrero, 22.00 horas. Círculo de Bellas Artes, Sala de Columnas. Precio: 10€

- Cibelle (Brasil).

Martes 26 de febrero, 21.30 horas. Sala Galileo Galilei. Precio: 10€

- Marianne Faithfull (Inglaterra).

Sábado 1 de marzo, 21.00 horas. Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música.
Precios: de 20 a 30 €

- Lucía Pulido (Colombia)

Martes 4 de marzo, 20.00 horas. Casa de América. Entrada libre hasta completar aforo

- Ornella Vanoni (Italia).

Miércoles 5 de marzo, 21.00 horas. Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música.
Precios: de 20 a 30 €

**- Homenaje a La Paquera de Jerez,
con La Macanita, Elu de Jerez y Tablao del Bereber (España).**

Jueves 6 de marzo, 21.30 horas. Auditorio del Colegio de Médicos. Precio:15€
(previamente la Filmoteca Nacional acoge conferencia de Pepin Marín y proyección de
Por oriente sale el sol. La Paquera en Tokio, de Fernando González-Caballos)

- Concierto de música contemporánea. Ocho compositoras españolas (España).
con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, dirigida por Gloria Isabel Ramos
Jueves 6 de marzo, 19.30 horas. Auditorio del Museo Reina Sofía (libre hasta completar aforo)

- Charmaine Neville (EE.UU.)

Viernes 7 de marzo, 21.30 horas. Sala Galileo Galilei. Precio:10€

- Programa Club de Música y Jazz San Juan Evangelista en Ellas Crean

Aki Takase: Domingo 9 de marzo, 19.30 horas. Precio:18€

Myra Melford & Marty Ehrlich: Miércoles 12 de marzo, 21.00 horas, Precio: 18€

- Artistas/Grupos de La Noche en Vivo en Ellas Crean

(para más información: www.mtas.es/mujer y www.lanocheenvivo.com)

Trashtucada, Flamenco y otras Aves, Sensei, Rebeca Jiménez, María Toledo, Pucci, Silvia Penide+Lara Bello, Taera, Mürfila, Zinc, Vicky & Band, Maika Makovski, Merche Corisco, Aurora Arteaga Quartet, La China, Garaje Jack, Vicky Gastelo, Patricia Passo "Huellas", Martha "Pat" & Su Banda De Soul, Gail "Mojo" Muldrow, Las Culebras + Sweet Saliva, The Sweet Vandals y Laura Toro Trio

La majestuosa tarima del Teatro Real, por su parte, será testigo del encuentro de dos de las mayores figuras de nuestra danza, la bailarina Tamara Rojo y la bailaora María Pagés, ambas reconocidas con las máximas distinciones de su disciplina artística; la primera, Príncipe de Asturias; la segunda, Premio Nacional de Danza.

- Tamara Rojo y María Pagés (España)

Sábado 8 de marzo, 20.00 horas. Teatro Real. Precios: de 10 a 40€

Teatro, cine, arte y poesía

Este año el festival "Ellas Crean" acentuará su decidido compromiso con el teatro, programando dos de las obras que mayores elogios han cosechado en los últimos años, *Misterio del Cristo de los Gascones*, de la compañía Nao d'amores, y el monólogo *Así que usted comprenderá*, sobre el texto de Claudio Magris y con la dirección de Helena Pimenta, de riguroso estreno en España; en este sentido, habrá un debate posterior a la representación en el que participarán Helena Pimenta, las escritoras Mercedes Monmany y Rosa Pereda y la actriz Jeannine Mestre. Igualmente, otro debate nos acercará al pulso dramático actual de las mujeres directoras de escena, gracias a la participación de profesionales como Carme Portaceli, Sara Serrano, Inmaculada Alvear y Aitana Galán.

Del mismo modo, y al margen de las películas que se exhiban en la Filmoteca Nacional entre el 1 y el 7 de marzo (*Lost in translation, Leo, Water, Lulu on the bridge, Qiu Ju, una mujer china, Italiano para*

principiantes y la mencionada *Por oriente sale el sol. La Paquera en Tokio*), los universos de la poesía y el arte contemporáneo se desarrollarán en sendos coloquios protagonizados, el primero, por Olvido García Valdés, Chantal Maillard, Esperanza Ortega y Beatriz Russo, y el segundo, por Oliva Arauna, Soledad Lorenzo y Rosina Gómez Baeza.

Agenda teatro:

- **"Misterio del Cristo de los Gascones".** Cía. Nao d' amores. Directora: Ana Zamora
Lunes 25 de febrero, 20.00 horas. Teatro de la Zarzuela. De 10 a 20€

- **Estreno del monólogo "Así que usted comprenderá",** de Claudio Magris.
Dirección: Helena Pimenta. Con Jeannine Mestre e Iñaki Salvador
Lunes 3 de marzo, 19.30 horas. Teatro Alfil. Precios: 15€
(debate posterior con Mercedes Monmany, Rosa Pereda, Helena Pimenta y Jeannine Mestre)

- **Debate: Directoras de teatro en la escena actual**
Participan: Carme Portaceli, Sara Serrano, Inmaculada Alvear y Aitana Galán
Martes 4 de marzo, 19.30 horas. Instituto Cervantes. Entrada libre hasta completar aforo

Agenda Arte Contemporáneo:

- **Debate con mujeres pioneras del arte contemporáneo**
Participan: Oliva Arauna, Soledad Lorenzo, María Jesús Rodríguez, Nuria Fernández y Rosina Gómez Baeza
Martes 26 de febrero, 20.00 horas. Salón de Actos del Principado de Asturias en Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo

Agenda literatura/poesía:

- **Coloquio/Debate: "Estelas, itinerarios, hilos" I**
Participan: Olvido García Valdés, Chantal Maillard, Esperanza Ortega y Beatriz Russo
Miércoles 5 de marzo, 19.30 horas. Instituto Cervantes. Entrada libre hasta completar aforo

Agenda cine:

- **Ciclo de cine en la Filmoteca Española. Del 1 al 7 de marzo. 2,50 €**

- **Italiensk for begyndere** (*Italiano para principiantes*), Lone Scherfig, (2000).
Sábado 1/03, Sala 1, 17.30h
Martes 4/03, Sala 1, 22.00h

- **Lost in translation**, Sofia Coppola, (2003)
Domingo 2/03, Sala 1, 22.00h
Miércoles 5/03, Sala 1, 17.30h

- **Water** (*Agua*), de Deepa Mehta (2005)

Domingo 2/03, Sala 1, 19.30h
Martes 4/03, Sala 2, 22.00h

- **Leo**, de José Luis Borau (2000)
Viernes 7/03, Sala 1, 17.30h

- **Lulu on the bridge**, Paul Auster, (1998)
Domingo 9/03, Sala 1, 22.00h
Miércoles 12/03, Sala 1, 19.30h

- **Qiu ju da guansi** (*Qiu Ju, una mujer china*), Zhang Yimou (1992).
Sábado 8/03, Sala 1, 17.30h
Martes 11/03, Sala 1, 22.00h

- **Por Oriente sale el sol. La Paquera en Tokio**, Fernando González-Caballo (2002)
Jueves 6/03, Sala 1, 17.30h
(posteriormente el Colegio de Médicos acoge a partir de las 21.30h un homenaje musical a cargo de La Macanita, Elu de Jerez y El Tablao del Bereber)

Venta anticipada de entradas:

Círculo de Bellas Artes: El Corte Inglés, Telentrada y taquillas

Auditorio Nacional y Teatro de La Zarzuela: ServiCaixa y Taquillas

Teatro Alfil: entradas.com y taquillas

Teatro Real: www.teatro-real.com y taquillas

S. J. Evangelista, Galileo Galilei y Colegio de Médicos: El Corte Inglés y taquillas

Organizan:

Gobierno de España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Instituto de la Mujer,
Ministerio de Exteriores y Cooperación y Ministerio de Cultura

Produce:

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales

Patrocina:

El Corte Inglés

Colaboran:

Instituto Cervantes, M 80, RNE/Radio-3, La Noche en Vivo y Círculo de Bellas Artes

SALA DE PRENSA "ELLAS CREAN...": www.mtas.es/mujer

Coordinación Prensa

Pablo Sanz.Móvil: 696 46 56 82 . Correo electrónico: ellascrean@gmail.com

Fernando Esteve: 620 98 13 73. Correo electrónico: prensa@festimad.es

Mª Jesús Ortiz Gómez. Instituto de la Mujer.

Tfno: 91 363 79 97. Correo electrónico: mjortiz@mtas.es

“ELLAS CREAN” EN CIFRAS

- Número de instituciones, organismos y empresas participantes: 12
- Número de países involucrados: 8
- Total disciplinas culturales e intelectuales programadas: 6
- Total acciones culturales directas programadas: 42
- Total artistas participantes directos: 96
- Número de espacios empleados: 36

CALLEJERO DE “ELLAS CREAN”

- Instituto Cervantes. C/ Alcalá, 49. Tfno.: 91 436 76 00.
- Auditorio Nacional de Música. Príncipe de Vergara, 146. Tf: 91 337 01 40
- Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42. Tfno.: 91 360 54 00
- Teatro Real. Plza, de Oriente s/n. Tfno.: 91 516 06 60
- Teatro de la Zarzuela. C/ Jovellanos, 4. Tfno.: 91 524 54 00
- Sala Galileo Galilei. C/ Galileo, 100. Tfno.: 91 534 75 57/8
- Teatro Alfil. C/ del Pez, 10. Tfno.: 91 521 45 51
- Filmoteca España/Cine Doré. C/ Santa Isabel, 3. Tfno.: 91 369 21 18.
- Colegio de Médicos. C/ Santa Isabel, 51. Tfno.: 91 538 51 00/1.
- Salón de Actos del Principado de Asturias en Madrid. C/ Santa Cruz de Marcenado, 2 (esquina San Bernardo). Tfno.: 91 522 27 36.
- Museo Reina Sofía. C/ Santa Isabel, 52. Tfno.: 91 773 10 00.
- 23 Salas de La Noche en Vivo: consultar web: www.lanocheenvivo.com
- C.M. San J. Evangelista. Avda. Gregorio del Amo, 4. Tfno.: 91 534 24 00
- Casa de América. Plza. Cibeles 2. Tfno.: 91 595 48 00

ACTUACIONES / MÚSICA

MÁRTA SEBESTYÉN (Hungria)

Viernes 22 de febrero. 22.00h. Círculo de Bellas Artes, Sala Columnas. 10€

Márta Sebestyén (voz), Balázs Szokolay (gaita, flauta y saxofón),
Mátyás Bolya (laúd, cítara) y Kálmán Balogh (címbalo)

Márta Sebestyén: la voz balcánica

El retrato final de Márta Sebestyén (Budapest, 1961) nos habla de una figura estelar en el ámbito de las músicas populares. Su voz ha penetrado en las raíces de la música tradicional húngara, escarbando entre las regiones balcánicas, sobre todo Transilvania y Moldavia, para sacar a la luz los sonidos seculares de un territorio repleto de contrastes, de mezcla de culturas y de historia. Además, ha llevado estas melodías hasta ámbitos contemporáneos, con colaboraciones como la que valió el Grammy en 1996, con el grupo francés Deep Forest. Pero la primera pincelada que permite configurar el perfil del personaje nos lleva hasta su madre, Ilona Farkas. Su influencia fue fundamental en la pequeña Marta. Esta mujer estudió con el compositor Zoltán Kodaly, quien atesoraba un conocimiento enciclopédico del folclore húngaro. Ilona se convirtió en una etnomusicóloga de prestigio, y en sus viajes de investigación se llevaba a una hija que se dejaba empapar por las muchas culturas que navegaban a lo largo del Danubio: judía, zíngara, eslovaca... Una costumbre, la de los viajes de estudio, que continuó ella por su cuenta.

Otro de los trazos fundamentales es su colaboración, desde 1980, con el grupo Muzsikás. Esta formación tomó carta de naturaleza en 1973, y es la otra pata fundamental sobre la que se asienta la música folclórica de este país. Juntos han sacado adelante una colaboración intermitente que ya ha protagonizado varias de las páginas más brillantes de cuantas han escritos los grupos europeos de música tradicional. En su momento, además, tuvieron en contra el sistema monolítico y hegemónico impuesto desde la Unión Soviética. El gris telón que Marta y sus compañeros se empeñaban en pintar con los colores de la tierra. Hay un apunte más para completar el retrato, el detalle que la llevó a superar las barreras de popularidad que suele conllevar el género que practica: su participación en la banda sonora de la *oscarizada* película *El paciente inglés*.

En la primera edición del festival que nos la trae, Ellas Crean, en 2005, ya estuvo programada su asistencia, pero una dolencia de última hora en su garganta impidió la visita. Ahora se anuncia con la compañía de dos músicos con los que ha trabajado últimamente: Balázs Szokolay Dongó (gaita, flauta y saxofón) y Mátyás Bolya (laúd y cítara). Con ellos ha desarrollado un trabajo que intenta preservar escrupulosamente la interpretación según las antiguas tradiciones de los Balcanes. A ellos se

une, en esta ocasión, Kálmán Balogh, un intérprete de címbalo que ha colaborado tanto en bandas de jazz y de rock como en prestigiosas orquestas sinfónicas.

Pablo MARTÍNEZ PITA
ABC

CIBELLE (Brasil)

Martes 26 de febrero. 21.30h. Sala Galileo Galilei (C/ Galileo, 100. 10€

Cibelle Caballi (voz, efectos, guitarra), Simon Ribchester (guitarras, electrónica) y Vladimiro Carboni (batería)

Cibelle o la mirada al frente

Existe un Brasil más allá del samba o la *bossa nova*. Vaya que sí. Un Brasil que, aun conociendo y respetando las enseñanzas de los sumos sacerdotes del tropicalismo, apunta también en otras direcciones y desarrolla un lenguaje más avanzado. Un país que asume el ascendente de las viejas vacas sagradas, pero entiende que sus discursos, a estas alturas, resultan más atractivos en los titulares de un periódico que en la soledad del estudio de grabación. Es ese Brasil efervescente, torrencial y vitalista, cosmos en el que conviven la era analógica con el implacable pulso de los códigos binarios, el que ahora abraza y alimenta a un personaje tan atractivo como Cibelle.

Para esta joven paulista residente en Londres, el sonido constituye un reto fascinante que, más allá de las notas musicales concretas, va cobrando forma a golpe de texturas. Intuitiva, traviesa, inconformista, tan pronto entrega piezas de belleza casi desnuda como rubrica pequeñas sinfonías de cuatro minutos. La norma es que no existan normas. Le halaga hasta el rubor que la comparen con Björk, pero el de la islandesa no es el único nombre que puede venir a la cabeza escuchando discos como su aún reciente *The shine of dried electric leaves*. También compatriotas de nueva generación, como Moreno Veloso, o clásicos de vida intensa (Nina Simone, Tom Waits, Ella Fitzgerald) deben de haber hecho fortuna, probablemente, en su iPod.

Para ese segundo trabajo, concebido a caballo entre las dos ciudades –São Paulo, Londres- que marcan sus biorritmos, Cibelle Cavelli Bastos dice haberse sentido como el escultor que va desentrañando un perfil diferente a cada golpe de su cincel. Minuciosa hasta casi la extenuación, sus 13 temas fueron el resultado de año y medio de proceso creativo, un ritmo que ya no se estila en estos tiempos atropellados y urgentes con los que nos ha tocado lidiar.

Desde que el malogrado productor yugoslavo Suba la descubriera para su trabajo *Sao Paolo confessions*, hace cerca ya de una década,

nuestra protagonista no ha dejado de crecer y hacerse grande. Podría haber aplicado principios acomodaticios, apuntalar sus avances y disfrutar de una sólida reputación, pero Cibelle es de esas mujeres para las que no caben titubeos en las encrucijadas del camino. Prefiere experimentar, confiesa, el cosquilleo de lo que ella denomina "estado de renovación permanente". Hace bien en mirar al frente. Es una actitud que a ella la engrandece como intérprete y a sus oyentes hace más llevadero el devenir por estos andurriales de la vida.

Fernando NEIRA
El País

MARIANNE FAITHFULL (Inglaterra)

Sábado 1 de marzo. 21.00h. Auditorio Nacional de Música de Madrid,
Sala de Cámara. De 10 a 30€

Marianne Faithfull (voz), Barry Reynolds (guitarra y voz),
Daniel Mintseris (teclados y voz) y Joe Cang (bajo, percusión y voz)

Cuenta la leyenda, fiel aliada de nuestra protagonista que, antes de convertirse en la musa del Londres de los años 60, Marianne Faithfull pasó por un convento. Allí quizá pudo saborear una tranquilidad espiritual que no tendría años después. Nacida en el seno de una familia inglesa noble y adinerada, resulta imposible separar su figura de la de los Stones y sobre todo de Mick Jagger con quien compartió amor, fama, belleza y fortuna pero también drogas, detenciones y escándalos. Un par de ejemplos podrían servir: su primera canción de éxito, *As Tear Go By*, fue compuesta por el mágico tándem Jagger-Richards. La cantó cuando tenía 17 años. Cuentan también (vuelve la leyenda) que la primera frase que Marianne pronunció tras salir de un coma por sobredosis inspiró una de las mejores canciones de los Stones, *Wild Horses*. "Los caballos salvajes no pudieron arrastrarme", fue lo primero que acertó a decir.

Esos caballos tampoco pudieron con ella en los 70 ni en los 80. Aunque estuvieron a punto de llevársela por delante. Marianne vivió en casas ocupadas de Londres, pasó por clínicas de desintoxicación y varios intentos de suicidio. Por aquel entonces, sus apariciones sobre el escenario poco tenían que ver con esa dulce y delicada joven de melena rubia y voz aterciopelada, icono pop de la década dorada. En Internet se puede ver una curiosa actuación de la cantante junto al Bowie más andrógino cantando el *I Got You, Babe*, de Sonny Bono. Marianne Faithfull va vestida de monja.

Pero ni el tiempo ni el dolor han podido con esta superviviente que desde hace años tiene mantiene el título de mito contemporáneo. A sus 62 años ha recobrado la serenidad. La salud, la música y el cine son

ahora el principal motor de una mujer apasionante. Marianne ha muerto y resucitado varias veces. La última ocurrió hace tres años cuando venció a un cáncer de mama detectado a tiempo.

La Marianne Faithfull que verán ustedes esta noche es una mujer en su plenitud. El tiempo ha conservado una belleza misteriosa. Su voz ha cambiado. Ahora suena dura oscura, profunda y llena de unas cicatrices que luce con orgullo. Tras más de 20 discos y varias películas (con Orson Welles, Alain Delon o Anthony Hopkins) la musa del rock se mantiene inquebrantable. Tampoco ha perdido la perspectiva musical gracias a amigos como Metallica, PJ Harvey, Damon Albarn, de Bur, o Nick Cave (con éstos últimos colaboró en su disco *Before the Poison*, de 2005) que han reivindicado su legado. También gracias a su instinto de conservación, seguramente más desarrollado de lo común. La princesa pudo estar herida pero nunca de muerte. Suturas que guardan una parte de la historia de la música contemporánea.

Lino PORTELA

LUCÍA PULIDO (Colombia)

Martes 4 de marzo. 20.00h. Casa de América (Plza. Cibeles, 2)

Entrada libre hasta completar aforo

Lucía Pulido (voz), Sebastián Cruz (guitarra),
Stomu Takeishi (bajo) y Ted Poor (batería)

Una cantante colombiana con todas las voces latinas

Lucía Pulido posee una de las voces más ricas de la actual escena musical latinoamericana. Su obra cultiva un estilo experimental elaborado a partir de las tradiciones musicales de Colombia y América Latina, hasta el punto de que el reputado periódico The New York Times ha afirmado: "Lucía Pulido mantiene la fuerza de las melodías originales al mismo tiempo que les da un contexto nuevo de alta sofisticación". Así pues, la cantante rinde homenaje a la sonoridad de la música popular colombiana a través de géneros como la *cumbia* y el *bullerengue* de la costa Atlántica; el *currulao* del Pacífico; o el *loropo* de los Llanos Orientales. E igualmente, la autoridad vocal de Lucía sale a relucir en géneros como los *cantos de vaquería*, los *alabaos*, los *cantos de zafra* y las llamadas *canciones de despecho* (un tipo de repertorio argumentado sobre el amor y el desamor, representativo de otros cantantes como Cuco Sánchez y Julio Jaramillo, entre otros).

"Con los ojos quietos canta Lucía para conservar el alma; sucede que el corazón se le vuela por la boca. Si abriera los ojos quedaría vacía...", dijo de ella el escritor mexicano Eraclio Zepeda. Lucía Pulido ha participado en diferentes proyectos musicales, desde los que cuentan con

un perfil más tradicional y hasta otros con aromas de jazz. Especial notoriedad tuvo, durante sus más de trece años de existencia, su dueto junto al cantante y compositor Iván Benavides, con quien grabó *Iván y Lucía* (1986), *Entre el sueño y la realidad* (1989) y *Arcanos* (1991), realizando giras por España, Inglaterra, Colombia y Ecuador.

Al año siguiente de su desembarco en Nueva York, la cantante publicó su primera grabación, de título homónimo "Lucía", editado en el sello discográfico Sonolux y distribuido en EE.UU. por Sony. Dos años después creó el grupo "Fiesta de Tambores", un grupo de percusión y voces dedicado a la música de las costas Atlántica y Pacífica y de los Llanos Orientales. Todo ello trajo consigo numerosas presentaciones en diferentes teatros, clubes y universidades (Greenwich House of Music School, Museo de Historia Natural, Knitting Factory, Joe's Pub, Universidad de Cornell, Lincoln Center Out Doors, entre otros), así como participaciones en conciertos y grabaciones de músicos como Edward Simon, Dave Binney, Brian Blade, Fernando Tarrés o el percusionista japonés Satoshi Takeishi.

En 2000 recibió una beca de la fundación Lower Manhattan Cultural Council (LMCC) para artistas residentes en Manhattan. Entre sus producciones más recientes destaca su álbum *Dolor de ausencia* (2006).

ORNELLA VANONI (Italia)

Miércoles 5 de marzo. 21.00h. Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Sala de Cámara. De 10 a 30 euros

Ornella Vanoni (voz), Natalio Luis Mangalavite (piano y coros), Luca Scarpa (piano, teclados y programaciones), Michele Ascolese (guitarras), Dino D'autorio (bajo), Roberto Testa (batería) y Carlo Di Francesco (percusión)

Ornella Vanoni, icono de la canción italiana

El ciclo dedicado a la creación femenina da muestras de buena memoria al invitar a una cantante dotada con histórico poderío. Ornella Vanoni (Milán, 1934), diva de la canción italiana. Son estos unos tiempos raros, tiempos de extraña globalización en los que es posible conocer algo lejano y desconocer a nuestros vecinos. Los hilos de la cultura se mueven de manera tan caprichosa que para los europeos, Europa también es una gran desconocida. Cuando en 1970 la Vanoni triunfaba en nuestro país con la canción *L'appuntamento*, Italia y España compartían algunas miradas, bailaban algunas piezas en la misma pista. El panorama hoy es bien diferente. *Una bellissima ragazza*, el último disco de Ornella, no se ha editado en nuestro país.

Icono de la canción italiana, voz sensual, mujer intelectual, símbolo erótico, Ornella Vanoni debutó siendo actriz. Era el final de los años cincuenta e interpretaba a Pirandello. El autor teatral Giorgio Strehler le brinda la oportunidad de mostrarse como "cantante intelectual", de estrenar un glamour de alta costura. En 1960 comienza la relación artística y sentimental con el cantautor Gino Paoli, que le entrega el celeberrimo éxito *Senza fine*. Ese afecto creativo ha perdurado desde entonces. Ahí están los discos y giras *Ti ricordi? No non ricordo* (2004) y *VanoniPaoli Live* (2005). Los festivales de Nápoles y San Remo eran en los inicios un buen escaparate. Allí trinfó con Domenico Modugno, cantando *Tu si ´na cosa grande*.

Interprete dotada de dúctil y amplio registro, Ornella se ha proyectado en la música brasileña y el jazz. Con Vinicius de Moraes y Toquinho se reúne 1976. Diez años más tarde, en el disco "Ornella &..." (1986), los amigos son Gil Evans, Herbie Hancock, Lee Konitz, Ron Carter, George Benson, Herbie Mann... El artífice de ambos proyectos fue Sergio Bardotti. Condecorada con la Gran Orden de la República Italiana, Ornella es cantante refinada y actriz vocacional. 46 álbumes y 6 películas lo atestiguan.

Pedro CALVO
Público

HOMENAJE A LA PAQUERA DE JEREZ (España)

La Macanita, Elu de Jerez y El Tablao del Bereber

Auditorio Colegio de Médicos. Jueves 6 de marzo, 21.30h. 15 euros

(Proyección previa en la Filmoteca Española/Cine Doré del documental *Por Oriente sale el sol. La Paquera en Tokio*, de Fernando González-Caballos (2002). Jueves 6 de marzo, 17.30h, 2,50 euros)

Sabor jerezano en recuerdo de La Paquera

La Paquera de Jerez (1934-2004) se convirtió en uno de los mayores mitos flamencos de su tiempo. Encarnaba una forma de vivir el arte jondo que está desapareciendo. Sus *Tientos del querer*, *Maldigo tus ojos verdes*, *La rubia panadera* y otras muchas coplas más, inmortalizadas por su poderosa voz, pertenecen a la memoria colectiva de varias generaciones de españoles, que quedaron enganchados al eco de esta arrolladora artista y a la magia del flamenco a través de voluminosos aparatos de radio de lámparas y cretona.

En directo, era una auténtica bomba, arrasaba los escenarios y conectaba con el público de la forma más directa e intensamente flamenca. Siempre cantaba de pie y, en muchos casos, desdeñaba el

micrófono. Unas facultades físicas desbordantes le permitían esos alardes. En su garganta reposaba la herencia centenaria del barrio de San Miguel, donde nació, y la evidente influencia de Manolo Caracol, por quien La Paquera sentía devoción. Tangos, alegrías, soleares o seguiriyas adquirirían una peculiar dimensión cuando ella los recreaba, pero fue en los fandangos y, sobre todo, en las bulerías donde brilló de modo especial. A lo largo de toda la historia del flamenco, pocas cantaoras festeras pueden compararse con ella.

Madrid fue el escenario del rápido despegue profesional de La Paquera y de sus mayores éxitos. Llegó a la capital con poco más de 20 años y pronto se convirtió en una de las figuras más rutilantes de los tablaos, que, durante las décadas de los 50, 60 y 70 vivieron aquí una época dorada. A lo largo de medio siglo se mantuvo, de forma indiscutible, en los primeros puestos del escalafón flamenco y dejó grabada una amplia producción discográfica, en la que hay muchos cortes memorables. Hoy es un espejo en el que, inevitablemente, se tienen que mirar las jóvenes artistas que pretenden dar al cante solera y autenticidad. Como sus paisanas Elu de Jerez y La Macanita. La primera de ellas es originaria también de San Miguel. Y La Macanita pertenece a la tradición cantaora de otro barrio hermano, Santiago, cuna también de numerosas figuras del arte jondo. Ambas compartirán escenario en este homenaje a La Paquera. Se completará la velada con un espectáculo de cante, toque y baile protagonizado por el cuadro del Tablao del Bereber, local emplazado en otro barrio de la capital del vino fino, San Mateo. El más genuino sabor jerezano.

Alfredo GRIMALDOS

El Mundo

TOMASA GUERRERO CARRASCO, "LA MACANITA"

Tomasa "La Macanita" es artista de imponente presencia. Es columna vertebral del Jerez cantaor en mujer. Su voz viene de lo más "jondo" y, voz, rajo y compás, conforman una alianza plena de gozoso misterio. Es una mujer única, oficiando el rito sagrado de conjurar los demonios del cante en una eclosión de belleza si discurre por el glorioso sendero de la soleá, emoción dramáticamente contenida si traspasa el espacio de la siguiiya y brasa al rojo vivo si canta por bulerías.

Cuantos poetas han tenido el íntimo placer de gustar de su cante se han deshecho en elogios hacia la fuerza creativa de "la Macanita". Fernando Quiñones dijo de ella que era "canela pura"; Ríos Ruiz va más allá y ha dejado escrito: "cantaora de voz conmovedora"; Frédéric Deval, que le grabó en Sevilla para París "Flamenco vivo", escribió sobre la gitana del histórico barrio flamenco de Jerez, el de Santiago: "con su voz cálida y velada, con los metales que la adornan, es capaz de pasar del

cante profundo de la siguiiriya a la fiesta inigualable de la bulería de su tierra jerezana”.

LUISA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, “ELU DE JEREZ”

Luisa Jiménez, conocida popularmente con el sobrenombre de “Elu de Jerez” pertenece, como la inmensa mayoría de los artistas jerezanos, a una saga cuantitativa y cualitativamente importante de aficionados. Si en el cante por saetas “Elu” no tiene parangón, si lo que muchos aficionados suelen valorar en un cantaor o cantaora es la fuerza de una voz, ella es dueña de un envidiable torrente. Si la afición y una constante superación son aspectos que han de ser valorados prioritariamente, en esta mujer se funden lo uno y lo otro hasta lanzarlos al viento, convertidos en cante, envueltos en la esencia de su prodigiosa voz.

“Elu de Jerez” no se limita a la mera interpretación, sino que dota al cante de un personal y arrollador estilo propio, moviéndose con una ductilidad envidiable lo mismo en los cantos de compás –bulerías, alegrías, tangos- que en aquellos otros en los que una fuerza telúrica – caso de la siguiiriya-, exige de la cantaora el desgarró interno para transmitirlo como lo más natural a los aficionados más exigentes.

TABLAO DEL BEREBER

El Tablao del Bereber, espacio intimista y con una decoración nada recargada, se alza en una calle que cada Martes Santo se convierte en río de saetas en honor de las imágenes de la popularmente conocida Hermandad de los Judíos. Pues bien, en el corazón de dicha calle, llamada Cabezas, el Tablao del Bereber, al que dan escolta varios lienzos de muralla del Jerez musulmán, es templo catedralicio del arte flamenco en el que se rinde tributo a “La Paquera de Jerez”, no en vano sus sobrinos Manuela Méndez y su esposo, Rafael Agarrado son los responsables artísticos del citado establecimiento, uniéndose a ellos otros miembros de la casta de los Méndez, como son Kina y Jesús Méndez, los dos más jóvenes valores de tan importante saga, amén de otros artistas próximos a la familia tales Fernando Soto, Felipa del Moreno, Manuel Valencia, Miguel Salado, David Carpio y un cuerpo de baile pleno de juventud, nos encontramos ante un colectivo que hace honor a la historia del más auténtico arte flamenco de Jerez –desde la “jondura” a la alegre superficie-, rindiendo permanente homenaje a uno de los colosos más grandes que ha dado la historia cantaora de esta ciudad: Francisca Méndez Garrido, nacida en el barrio de San Miguel o La Plazuela, en donde una placa colocada por voluntad de la peña “La Bulería” da permanente testimonio del lugar en el que ésta vino al mundo para sembrarlo de arrolladores ecos flamencos adornados del más genuino compás de la tierra.

JOSÉ MARÍN CARMONA, "PEPE MARÍN"

Actor, conferenciante, periodista, es presentador de los más diversos espectáculos, especialmente flamencos y ecuestres. Ha realizado hasta un total de doce grabaciones entre poesía y narrativa infantil. Así mismo ha dirigido y protagonizado espectáculos vinculados al mundo flamenco tales como "Oración", "Entre Víznar y Alfacar", "La razones del cante", "Al compás del romance", "Viva la poesía viva", "Cantares", "La fragua de Tío Juane", etc., habiendo dirigido para el Teatro Villamarta hasta un total de cinco de las "Zambombas" que anualmente en vísperas navideñas se ofrecen en el coliseo jerezano.

Desde 1997 ha venido coordinando y presentando, en el Centro Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía, diversos ciclos bajo títulos como "El flamenco y los poetas andaluces de hoy", "Flamenco de Andalucía", "Aires de Cádiz: sur de sures", "Lecturas en el Centro", etc., presentando en la actualidad –en este 2008 se cumplen 20 años ininterrumpidos-, el semanal programa de Onda Jerez TV, "A Compás", dedicado al mundo flamenco.

CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

8 compositoras españolas, con la Orquesta de la Comunidad de Madrid,
dirigida por Gloria Isabel Ramos

Jueves 6 de marzo. 19.30h.

Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(entrada libre hasta completar aforo)

Compositoras españolas, el final de una larga marcha

Las compositoras españolas no tienen nada que probar que se sitúe al margen de la calidad individual y el talento de cada cual. Pero, es obvio que no siempre ha sido así. Y produce un sonrojo muy especial recordar la bochornosa batería de anatemas que han impedido históricamente que las mujeres fueran parte de la normalidad creativa musical. Sin embargo, sin ser conscientes de ello tampoco se entienden los grandes agujeros generacionales que se perciben en la producción musical de un área, España en esta ocasión. El concierto de hoy presenta nombres destacados de compositoras nacidas a lo largo del siglo XX, pero la mayoría nacen en las décadas de los cincuenta y sesenta. Es sintomática esta distribución, y es que el impulso para normalizar esa lacra tuvo su momento álgido a partir de los setenta. Es quizá una lucha felizmente superada, pero que no es justo olvidar; y se trata, quizá, de una de las mayores aportaciones (si no la mayor) de esa generación a la que pertenezco. Marisa Manchado, Mercedes Zavala o María Escribano

saben mucho de la intrahistoria de ese esfuerzo por ser consideradas compositoras (desgraciadamente, Escribano ya no nos lo podrá decir), pero al menos su producción ya no es cuestionada por nadie. Aún recuerdan (como lo hacemos otros) las irritantes invectivas que podían proferirse a las mujeres en un conservatorio como el de Madrid lanzadas por más de un profesor, especialmente si se interesaban por la composición, la dirección de orquesta o la musicología. Somos, pues, afortunados por haber vivido el derrumbe de aquellos tabúes, aunque siempre nos quede un poso de dolor por lo absurdo de tanta necia injusticia, pero pasará...

El concierto de hoy reúne las voces de ocho compositoras españolas de trayectoria ejemplar. Pocas veces se ven juntas ya en conciertos exclusivamente femeninos. Así pues, demos a este concierto sus justos significados, el del recuerdo de una injusta marginación, primero; el de unas luchas por existir que, como en las películas, han terminado bien, de momento; y, por último, el de una normalización que nos permite disfrutar de un excelente concierto sin más adjetivos.

Contribuye a la excelencia de esta cita la presencia de un grupo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, un colectivo que lleva varios años mostrando un grado de compromiso con la creación envidiable y al que no es ajeno el talante de su director titular, José Ramón Encinar.

Y una última sorpresa, la de la extraordinaria directora canaria Gloria Isabel Ramos, una de las mejores de Europa de la joven generación; sorpresa no por esta labor, sino por la de su tarea compositiva que había guardado celosamente.

Un concierto, en suma, magistral en lo artístico y de una especial emotividad para todos los que hemos sido testigos de un cambio histórico que hoy, afortunadamente, parece casi improbable que tuviera necesidad de producirse.

Jorge Fernández Guerra
Director del CDMC

COMPOSITORAS

Illuminada Pérez Frutos

Extremeña de origen, ha realizado sus estudios de composición en el Conservatorio Superior de Música de Granada obteniendo el Premio de Honor Fin de Carrera. En la actualidad amplía su formación con Mauricio Sotelo. Su obra ha sido estrenada en importantes foros internacionales. Actualmente es profesora del Conservatorio Profesional de Música "Ángel Barrios" de Granada y cursa estudios de Doctorado en la Universidad de Granada.

Gloria Isabel Ramos

En poco más de una década, la canaria Gloria Isabel Ramos se ha afianzado como una de las mejores directoras de orquesta de su generación en toda Europa. Después de ganar los más importantes concursos (recordemos el de Cadaqués en 1998), ha sido directora titular de la Orquesta de Córdoba (2001-2004) y ha dirigido a las mejores agrupaciones sinfónicas españolas y europeas. Esta proyección ya ocultado, quizá, la faceta de Gloria Isabel como compositora elegante y eficaz. Es ésta, pues, una ocasión de oro para conocer su producción creativa.

Mercedes Zavala

Nace en Madrid en 1963. Ha estudiado en Madrid y Londres y ha desarrollado una importante actividad como compositora, pedagoga y organizadora; destacando especialmente su importante labor como miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Sus obras son habituales en temporadas y festivales como los de Alicante, Madrid, Bilbao, Granada, Málaga; así como fuera de España: EEUU, Austria, Inglaterra, Francia, etc.

Marisa Manchado

Nace en Madrid en 1956. Realiza estudios de danza y música y amplía su formación en Italia y Francia con compositores como Carmelo Bernaola, Luis de Pablo y Brian Ferneyhought. Ha desarrollado una importante actividad pedagógica y, especialmente, en el campo de la Musicoterapia, así como en la organización de actividades musicales. Su trayectoria como compositora es una de las más destacadas de su generación, tanto en el ámbito de la creación sinfónica, operística y de cámara, como en el de la música aplicada (teatro, danza y audiovisuales).

María Escribano

Nace en Madrid en 1954 y fallece en 2002. María Escribano ha sido una de las compositoras más delicadas y atractivas de su generación. Realiza estudios con Bernaola, C. Halffter, Luis de Pablo o Arturo Tamayo; y pronto se lanza a una amplia actividad musical en la que se combinan la creación, la docencia e importantes trabajos sobre la creatividad musical. Su producción ha sido llevada al disco en varias ocasiones, lo que alivia el peso de su prematura desaparición.

Zuriñe Guerenabarrena

Nace en 1965 en Vitoria. Forma parte de la excelente promoción de alumnos de Carmelo Bernaola en el conservatorio de la capital alavesa. Ha destacado en el ámbito de la docencia y, por supuesto, en el de la composición musical, sin desdeñar acercamientos al cine (como orquestadora, ha destacado su labor en películas como La Regenta,

Cachito, Secretos del corazón o Airbag), el teatro y el ballet. Sus obras se han escuchado en los festivales y temporadas más importantes de España.

Anna Boffill

Nace en Barcelona en 1944, donde realiza estudios de arquitectura y música. Es importante su actividad en el ámbito de la creación musical electrónica, así como su acercamiento a las matemáticas (trabajó en el Centro de Estudios Matemáticos y Automatas Musicales, con Xenakis, del que es traductora de su libro *Música y arquitectura*).

Pilar Jurado

Nace en Madrid en 1968. Pilar Jurado ha destacado en una amplia gama de actividades: compositora, cantante, profesora, organizadora... Su actividad musical ha sido incansable en las últimas dos décadas, marcadas por el compromiso con la música actual y con la necesidad de conectar con el público. Su trabajo compositivo se ha beneficiado de su gran experiencia sobre el escenario como soprano donde ha realizado desde recitales, ópera y canción hasta experiencias fronterizas con música popular, como su última propuesta *Transópera*.

ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

"Baluarte de la vanguardia y modelo de atención al repertorio español". Desde su creación en 1984 (coro) y 1987 (orquesta), la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) se ha distinguido por presentar unas programaciones innovadoras, que han combinado lo más destacado de la creación contemporánea con el repertorio tradicional. Crítica y público han subrayado con unanimidad el interés y atractivo de las temporadas de abono de la ORCAM. Sus conciertos semanales en el Auditorio Nacional de Música se han convertido en referencia y punto de encuentro de un público variado y dinámico, interesado en conocer todas las corrientes musicales y los constantes estrenos absolutos que incluyen sus diferentes ciclos de conciertos. Como ha señalado un importante diario nacional, "la ORCAM es hoy una referencia imprescindible en la vida musical española".

El creciente número de abonados y el respaldo de los más exigentes medios especializados expresan el relieve de la actividad de la ORCAM, que ha prolongado el ámbito de sus actuaciones más allá de la exitosa temporada de abono madrileña. Su presencia es requerida por festivales y eventos musicales de muy diversa índole. Las repetidas actuaciones en salas como el Palau de la Música de Valencia, Palacio de Festivales de Santander, Teatro Arriaga de Bilbao, Gran Teatro de Córdoba, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Auditorio de Galicia y Palacio de la Ópera de La Coruña han sido acogidas siempre con el

máximo entusiasmo. Por otra parte, su presencia es habitual tanto en la radio y televisión españolas, así como en el escenario del Teatro Real de Madrid, donde ha participado en varios estrenos.

La actividad discográfica y lírica tampoco resulta ajena a la diversificada labor de la ORCAM. Además de ser la Orquesta Titular del Teatro Lírico de la Zarzuela (desde enero de 1998), su presencia se ha hecho imprescindible en los fosos y escenarios de los más importantes certámenes españoles. Festivales como el de Otoño de Madrid, Mozart de A Coruña, Granada, Andrés Segovia, Santander, Música Contemporánea de Alicante, Semana de Música Religiosa de Cuenca son algunas de las citas musicales en las que han participado la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. En cuanto a su actividad discográfica, recogida en varios sellos nacionales e internacionales (EMI, DECCA y NAXOS), caben destacar las grabaciones junto a artistas de la talla de Plácido Domingo o María Bayo.

El prestigio creciente aunque ya consolidado tanto del coro como de la orquesta ha posibilitado la presencia en su podio de importantes figuras de la dirección de orquesta. El trabajo de los directores titulares, Jordi Casas (coro) y José Ramón Encinar, se complementa con la colaboración regular de maestros invitados tan prestigiosos como Harry Christophers, Eric Ericson, Jean Jackes Kantorow, Isaac Karabtschewsky, Robert King, Jan-Latham Koenig, Peter Maag, Lorin Maazel, Paul McCreech, Shlomo Mintz, Andrew Parrot, Krzysztof Penderecki, o Alberto Zedda. En la nómina de directores españoles figuran, entre otros, Edmon Colomer, Rafael Frühbeck de Burgos, García Navarro, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cristóbal Halffter, Jesús López Cobos, Ernest Martínez Izquierdo, Víctor Pablo Pérez y Josep Pons. No menos extensa resulta la nómina de solistas, en la que cabe señalar figuras como Aldo Ciccolini, Plácido Domingo, Shlomo Mintz, Pascal Rogé, Hansjörg Schellenberger o Isabelle van Keulen.

La ORCAM desarrolla su actividad gracias al generoso patrocinio de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Su fundador y primer director titular fue el maestro Miguel Groba, quien desempeñó este puesto hasta junio de 2000. Desde septiembre de 2000, Jordi Casas Bayer es el Director del Coro y José Ramón Encinar es el Director Titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

La Orquesta de la Comunidad de Madrid es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. (A.E.O.S.)

GLORIA ISABEL RAMOS TRIANO. Directora.

Dos semanas después de su graduación en 1995, la directora Gloria Isabel Ramos Triano ganó el prestigioso Premio Internacional para Jóvenes Directores de Orquesta de Besançon en la modalidad de Ópera y Oratorio. A las pocas semanas fue galardonada con el Premio de la

Orquesta de Brasov (Rumania) en el Concurso Internacional Dinu Niculescu. Posteriormente, en julio de 1998 Ramos Triano recibió el Primer Premio en el Concurso Internacional de Directores de Orquesta de Cadaqués, de manos de su presidente el director de orquesta Gennady Rozhdesvensky. En ese mismo año 1998, Ramos Triano ganó el Primer Premio en el Concurso Nacional de Directores convocado por la Orquesta de Granada.

Entre otros galardones otorgados a la directora figura el prestigioso Premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España por Música Clásica (2001).

Directora titular y artística de la Orquesta de Córdoba de 2001 a 2004, aumentaron los abonos de temporada de los 241 iniciales a 519, con las 900 plazas del teatro agotadas para la mayoría de las funciones. Tanto el público como la crítica especializada coinciden en que el sonido de la orquesta mejoró bajo la dirección de Ramos Triano, siendo la programación alabada a nivel nacional por su coherencia e innovación.

Ha dirigido como artista invitada, entre otras, la: Orquesta de la Radio de Leipzig, Orquesta Sinfónica de Schleswig-Holstein, English Chamber Orchestra, Wiener Kammerorchester, Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, Orquesta Sinfónica de Lucerna, Zürcher Kammerorchester, Orquesta Gulbenkian de Lisboa, Orquesta de Cámara de Florencia, Bohuslav Martinu Philharmonie, Orquesta Sinfónica de Jalisco, Orquesta Nacional de España, etc...

En el terreno operístico ha dirigido diversas producciones entre las que cabe destacar *El Barbero de Sevilla*, que dirigió en el verano del 2000 en el Festival de Perelada y que fue muy alabada por la crítica. También son de señalar nuevas producciones de *La Traviata*, que dirigió en el Gran Teatro de Córdoba en otoño del 2001, así como de *Carmen*, en el Teatro Nacional de Albania, abril de 2007, junto a Patricia Panton y Alfredo Troisi como escenógrafos.

Como compositora estrena su pieza *Abrazo del Agua*, para Soprano y Orquesta, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de la RTVE, en Diciembre 2007. Entre sus próximos proyectos, aparte de conciertos en España, en Suiza y en Alemania, cabe destacar su debut con la London Symphony Orchestra, en la temporada 09-10.

- Programa -

Illuminada Pérez Frutos. *Tras la sombra de la duda.* Flauta, Fagot, Piano, Violín, Viola y Violonchelo.

Gloria Isabel Ramos. *Las flores del mal.* Soprano, Flauta, Piano, Violín y Chelo.

Mercedes Zavala. *La apoteosis nocturna de Andoar.* Flauta, Clarinete, Percusión, Piano, Violín y Chelo.

Marisa Manchado. *Spira mirabilis.* Trompa solista, Flauta, Clarinete, Percusión (marimba), Piano, Violín y Chelo.

María Escribano. *Concierto para Imma.* Flauta, clarinete, piano, violín, viola y chelo.

Zuriñe Guerenabarrena. *Zorion.* Clarinete solista (o concertante), Percusión, Piano, Violín y Chelo.

Anna Boffill. *Note per un diario.* Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, 2 violines, Viola, Chelo, Contrabajo.

Pilar Jurado. *Tentaciones de cristal.* Soprano, Flauta, Oboe, Clarinete, Piano, Percusión, Violín, Viola, Violonchelo.

- Intérpretes-

Celia Alcedo, soprano
Carmen Gurriarán, soprano
Cinta Varea, flauta
Vicente Fernández, oboe
Justo Sanz, clarinete
Francisco Más, fagot
Eduardo Sanz, trompa
Chung-Jen Liao, violín
Paulo Vieira, violín
Iván Martín, viola
Kepa de Diego, violonchelo
Eloy Lurueña, percusión
Juan Carlos Garvayo, piano

- Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) -

ORQUESTA

Violines Primeros

Victor Arriola (C), Anne Marie North (C), Chung Jen Liao (AC), Tochko Vasilev (AC), Peter Shutter, Fernando Rius, Pandeli Gjezi, Alejandro Kreiman, Andras remeter, Ernesto Wildbaum, Constantin Gilicel, Reynaldo Maceo, Ema Alexeeva, Margarita Buesa y Gladys Silot

Violines Segundos

Paulo Vieira (S), Mariola Shutter (S), Dobrochna Banaszekiewicz (AS), Igor Mikhailov, Paulino Toribio, Irune Urrutxurtu, Emilia Traycheva, Magaly Baró, Robin Banerjee, Osmay Torres, Amaya Borrachina, Caroline von Bismark y Alexandra Krivoborodov

Violas

Alexander Trotchinsky (S), Eva María Martín (S), Iván Martín (AS), Lourdes Moreno, Vessela Tzvetanova, Blanca Esteban, José Antonio Martínez y Ana María Alonso

Violonchelos

John Stokes (S), Rafael Domínguez (S), Beate Altenburg (AS), Pablo Borrego, Dagmar Remtova, Edith Saldaña, Benjamín Calderón y Vincenzo Giuliani

Contrabajos

Francisco Ballester (S), Luis Otero (S), Gerardo Ballester y Manuel Valdés

Arpa

Laura Hernández

Flautas

Cinta Varea (S), Mª Teresa Raga, Mª José Muñoz (P) y Vicente Cintero

Oboes

Juan Carlos Báguena (S), Vicente Fernández (S) y Ana Mª Ruiz

Clarinetes

Justo Sanz (S), Nerea Meyer (S), Pablo Fernández y Salvador Salvador

Fagotes

Francisco Más (S), José Luis Mateo (S) y José Miguel Ruiz

Trompas

Joaquín Talens (S), José Antonio Sánchez, Ángel Lechago y David Cuenca

Trompetas

César Asensi (S), Eduardo Díaz (S), Faustí Candell y Óscar Grande

Trombones

José Enrique Cotelí (S), Francisco Sevilla (AS) y Pedro Ortuño

Tuba

Vicente Castelló

Percusión

Concepción San Gregorio (S), Oscar Benet (AS), Alfredo Anaya (AS) y Eloy Lurueña

Piano

Francisco José Segovia

Auxiliares De Orquesta

Eduardo Triguero y Adrián Melogno

Inspector

Marcos Fuente

Archivo

Alaitz Monasterio

CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**Sopranos**

Celia Alcedo (Jefe de Cuerda), Ada Allende, Carmen Campos, Consuelo Congost, Sandra Cotarelo, Corina Valeria Fernández, Carmen Gurriarán, Mercedes Lario, Azucena López, Iliana Machado, Victoria Marchante y Mª Jesús Prieto

Contraltos

Marta Bornaechea (Jefe de Cuerda), Ana Isabel Aldalur, Isabel Egea, Sonia Gancedo, Carmen Haro, Marta Knörr, Flor Eunice Lago, Teresa López, Ana Cristina Marco, Paz Martínez y Julieta Navarro

Tenores

Luis Amaya (Jefe de Cuerda), Pedro Camacho, Fernando Cobo, Karim Farhan, Felipe García – Vao, Agustín Gómez, César González, Gerardo López, Javier Martínez, Felipe Nieto, Félix Redondo y Ángel Sáiz

Bajos

Ángel Figueroa (Jefe de Cuerda), Pedro Adarraga, Simón Anduela, Jorge Argüelles, Gonzalo Burgos, Vicente Canseco, Juan Carlos Rodríguez, Fernando Rubio, José Ángel Ruiz, Francisco Javier Santiago, Alberto Solana y Fernando Tejedor

PIANISTA

Karina Azizova

INSPECTOR

Ángel Sáiz

ARCHIVO

Fernando Tejedor

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Félix Redondo

DIRECTOR DEL CORO

Jordi Casas Bayer

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

Mª Eugenia Sánchez

PRODUCCIÓN

Cristina Santamaría y Emma Maddalosso

COORDINADORA DE PRODUCCIÓN

Carmen Lope

SECRETARÍA TÉCNICA

Valentina Granados

GERENTE

Jorge Culla

DIRECTOR TITULAR

José Ramón Encinar

CHARMAINE NEVILLE (Estados Unidos)

Viernes 7 de marzo. 21.30h. Sala Galileo Galilei (C/ Galileo,100. 10€

Charmaine Neville (voz), Amasa Miller (teclados/piano),
Jesse Milan Boyd (bajo) y Gerald French (batería)

La gente de bien no puede aspirar a título nobiliario de mayor tronío que el de Reina del Mardi Gras. Esa es la majestad que adorna el arte de Charmaine Neville, nativa de la castigada ciudad de Nueva Orleans. Virtuosa del jazz y el blues, hábil en el "scating" y risueña en los aires carnavalescos, Charmaine es una auténtica dominadora de la rica urdimbre musical de su tierra. Ciertamente es que la vida le ha conducido a ello desde su infancia, cuando su padre, Charles Neville, saxofonista de los legendarios Neville Brothers, la introdujo en la olla musical de la familia para que diera sus primeros pasos artísticos.

Aunque la faceta más fuerte de Charmaine es el directo, tiene en su haber tres discos más que interesantes. El primero en publicarse fue *It's about time* (1994), y es, precisamente, un reflejo de sus actuaciones junto a sus acompañantes habituales, gente de la talla del saxofonista Reggie Houston o el pianista Amasa Miller. En su segunda grabación, *Up Up Up* (1996), se pueden encontrar dos insólitas e imaginativas versiones de los Beatles: *Eleanor Rigby* y *Yellow Submarine*. Su última entrega discográfica es *Queen of the Mardi Gras* (2004), un disco eminentemente

festivo dedicado a la música del carnaval de Nueva Orleans, con clásicos como *Iko Iko* o *Mardi Gras Mambo*.

La figura de Charmaine Neville, inevitablemente ligada a la vida de Nueva Orleans, se convirtió en un icono dramático tras el desastre del huracán Katrina. Ella aguantó a pie firme los embates del temporal en su casa. Una vez que pasó lo peor, Charmaine se lanzó a las calles anegadas por el agua para salvar a cuantos vecinos pudo. Durante dos días recorrió los barrios históricos de la capital sureña subida en una barca. Cuando fue evidente que la ayuda no iba a llegar, se hizo por las bravas con el volante de un autobús abandonado y salió de la ciudad con todos aquellos que había ido recogiendo casa por casa. Sus declaraciones públicas sobre cómo se vivieron aquellos días de caos le han ganado la simpatía de sus conciudadanos y la enemistad de la Administración Bush.

Hoy se puede encontrar a Charmaine Neville de vuelta en el local donde canta una vez por semana, el Snug Harbor de Nueva Orleans. Allí sigue impartiendo su magisterio de blues y jazz, bien adobado de simpatía y un alegre toque de comedia. La participación del público es plato principal en sus actuaciones, siempre pensadas con el objetivo primordial de que la gente se lo pase bien.

Ricardo AGUILERA

www.ricardoaguilera.com

PROGRAMACIÓN CLUB DE MÚSICA Y JAZZ SAN JUAN EVANGELISTA EN ELLAS CREAN

AKI TAKASE plays Fats Waller

Domingo 9 de marzo. 19.30h. C.M. San Juan Evangelista
(Avda. Gregorio del Amo, 4). 18€

Aki Takase (piano), Eugene Chadbourne (voz, banjo y guitarra eléctrica),
Nils Wogram (trombón), Rudi Mahall (clarinete bajo)
y Heinrich Koebberling (batería)

MYRA MELFORD & MARTY EHRLICH "SPARKS!"

Miércoles 12 de marzo. 21.00h. C.M. San Juan Evangelista
(Avda. Gregorio del Amo, 4). 18€

Myra Melford (piano) y Marty Ehrlich (saxo alto y clarinete)

El ciclo Ellas Crean amplía sus contenidos en esta edición al tender la mano y espacio a dos grandes creadoras del jazz contemporáneo. Las dos citas se producen en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, ese lugar que ya ha hecho historia y leyenda en el pulso jazzístico de la

capital. Podríamos llamarlas “Dos damas muy serias”, siguiendo el título de la única novela de Jane Bowles, y ciertamente son tan serias que gran parte de su trabajo como pianistas, compositoras y líderes de banda se desenvuelve con el humor que acredita la verdadera inteligencia... y seriedad.

Hace veintiún años que Aki Takase no pisa un escenario madrileño. Permittedme el recuerdo. Era otoño en el ciertamente ya lejano año de 1987. Uno de esos festivales *novembrinos* y agotadores que dejaba sin resuello a los más consecuentes y dedicados. No había que perderse nada y algunos fuimos del Palacio de los Deportes al Círculo de Bellas Artes para asistir al encuentro de una pianista japonesa y una cantante portuguesa: Aki Takase y Maria João. Más allá de la medianoche y en una hora de recital, el éxito fue apabullante. Un fado de Amalia Rodrigues, *My favourite things*, un *medley* de temas de Charlie Parker... la magia brotó a cada instante y quien andaba por allí difícilmente lo olvidó. Ahora vuelve Aki Takase y quien conozca su poderosa mano izquierda, digna de los tiempos del ragtime y piano stride, no se sorprenderá de que venga con un disco con repertorio de Fats Waller. Comanda un quinteto en el que brillan Eugene Chadbourne (voz, banjo y guitarra) y dos centellas del último jazz europeo: el trombonista Nils Wogram y el clarinetista (bajo) Rudi Mahall. Y, partiendo de Fats Waller, Aki y los suyos llegan al jazz más abierto e indómito.

La pianista americana Myra Melford repite visita al San Juan donde hace un par de años embelesó a la audiencia en formación de trío, con guitarra y contrabajo. Repite el formato íntimo, en dúo con el saxofonista y clarinetista Marty Ehrlich. Tanto una como otro, llevan veinte años asociados al jazz en territorio de avanzada y existen ya dos discos fruto de su colaboración. Es verdad: Ellas Crean.

Javier DE CAMBRA
La Razón

PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE EN VIVO EN ELLAS CREAN

La Asociación de Salas de Música en directo de la Comunidad de Madrid, La Noche en Vivo, realiza desde hace cinco años meritorios esfuerzos para conseguir la estabilidad de una red de espacios escénicos de pequeño y mediano formato para la música popular. Las 42 salas asociadas a La Noche en Vivo constituyen un circuito cultural muy activo donde se programan cerca de 10.000 conciertos al año con una asistencia estimada de público superior a los 750.000 espectadores. No extraña, por tanto, que sus tarimas sean la cantera de los músicos que nos habrán de visitar mañana, como ayer, entre sus paredes, ya lo

hicieron Pedro Guerra, Dover, Rosana, Bebe, Amaral, M-Clan, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Pereza o Los Rodríguez.

En este tiempo La Noche en Vivo ha logrado sensibilizar a administraciones e instituciones públicas y privadas sobre la situación y la importancia de los locales de música en directo, así como se han articulado y desarrollado propuestas que empiezan a redundar en un mayor grado de estabilidad para estos espacios y en una mayor atención a sus actividades artísticas. En este sentido, el ideario de esta asociación con vocación y compromiso cultural refleja, entre sus muchas iniciativas y demandas, el fomento de la música en directo; apoyo a los grupos emergentes; concepto de circuito estable de música en vivo en la CAM; reconocimiento cultural de nuestra actividad; la regularización de su situación administrativa; la creación de convenios de colaboración con las administraciones para el uso de sus salas y el desarrollo de programaciones culturales conjuntas; y el respeto de los grandes artistas a sus orígenes.

Programación en las salas de conciertos de Madrid de la Noche en vivo:

1. VIERNES 22 DE FEBRERO: TRASHTUCADA. 22:00H / gratuito.
Sala JIMMY JAZZ. c/ Payaso Fofó 24. 28018 Madrid.
<http://www.jimmyjazzvk.com/>.
2. MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO 08: FLAMENCO Y OTRAS AVES. 22:00 H / 6€ con consumición.
Sala CONTRACLUB. c/ Bailen 16. 28012 Madrid.
<http://www.contraclub.com>.
3. JUEVES 28 DE FEBRERO 08: SENSEI. 21:30h. / gratuito.
Sala SEGUNDO JAZZ. c/ Comandante Zorita 8. Madrid.
4. JUEVES 28 DE FEBRERO 08: REBECA JIMENEZ. 21:30 H / 8€ (+ Consumición mínima)
Sala BUHO REAL. c/ Regueros 5. 28004 Madrid.
<http://www.buhoreal.com>.
5. JUEVES 28 DE FEBRERO 08: MARÍA TOLEDO. 22:30 H / 12€ con consumición.
Sala COLONIAL NORTE. Pº de la Florida, s/n (Centro de Ocio Príncipe Pío). 28008 Madrid. <http://www.colonialnorte.com>
6. JUEVES 28 DE FEBRERO 08: PUCCI. 22:30 H / 5€.
Sala TABOO. C/ San Vicente Ferrer 23. 28004 Madrid. <http://www.taboo-madrid.com>.

7. VIERNES 29 DE FEBRERO 08: SILVIA PENIDE+LARA BELLO. 21:30H/
gratuito (supl. en consumición).
Sala RINCON DEL ARTE NUEVO. c/ Segovia 17. 28005 Madrid.
www.rincondelartenuuevo.com.
8. SÁBADO 1 DE MARZO 08: TAERA. 22:30 H / Entrada Gratuita.
Sala LA BOCA DEL LOBO. c/ Echegaray 11. 28014 Madrid.
<http://www.labocadellobo.com>.
9. SÁBADO 1 DE MARZO 08: MÚRFILA. 23:00 H / Anticipada 10 €/
Taquilla 12 €.
Sala EL SOL. c/ Jardines 3. 28013 Madrid. <http://www.elsolmad.com>.
10. MARTES 4 DE MARZO 08: ZINC. 21:30 h. // 6 €.
Sala GRUTA 77. C/ Nicolás Morales s/n. 28019 Madrid.
<http://www.gruta77.com>.
11. MARTES 4 DE MARZO 08: VICKY & BAND, blues gitano. 22:30 / 10€
con consumición
Sala CARDAMOMO. C/ Echegaray 15. 28012 Madrid.
<http://www.cardamomo.es>.
12. MIÉRCOLES 5 DE MARZO 08: MAIKA MAKOVSKI. 21:00 H /7€
Sala COSTELLO. C/Caballero de Gracia, 10. 28013 Madrid.
<http://www.costelloclub.com>.
13. MIÉRCOLES 5 DE MARZO 08: MERCHE CORISCO. 21:30 H. / Gratuita
Sala RITMO Y COMPAS. Conde de Vilches 22, 28028 Madrid.
<http://www.ritmoycompas.com>.
14. JUEVES 6 DE FEBRERO 08: AURORA ARTEAGA QUARTET. 22:30 H /
Gratuita
Sala EL PLAZA. C/ Martin de los Heros 3. 28008 Madrid.
<http://www.elplazacopas.com>
15. JUEVES 6 DE MARZO 08: LA CHINA. 22:00 H / Entrada Libre.
Sala CAFÉ LA PALMA. C/ La Palma62. 28015 Madrid.
<http://www.cafelapalma.com>.
16. JUEVES 6 DE MARZO 08: GARAJE JACK. 21:30 H. / Gratuita
Sala SIROCO. c/ San Dimas 3. 28004 Madrid. <http://www.siroco.es>.
17. VIERNES 7 DE MARZO 08: VICKY GASTELO. 21:30 H / 5€.

Sala LIBERTAD 8. c/ Libertad 8. 28004 Madrid. <http://www.libertad8.es>.

18. VIERNES 7 DE MARZO 08: PATRICIA PASSO "HUELLAS". 21:30H / 15€ (con consum. mínima) –50 entradas exclusivamente.

Sala ZANZIBAR. c/ Regueros 9. 28004 Madrid.
<http://www.zanzibarmadrid.com>.

19. VIERNES 7 DE MARZO 08: MARTHA "PAT" & SU BANDA DE SOUL. 23:30 H / Gratuita.

Sala EL JUNCO. Plaza de Santa Bárbara 10. 28004 Madrid.
<http://www.eljunco.com>.

20. VIERNES 7 DE MARZO 08: GAIL "MOJO" MULDROW. 21:30 H. (Dos pases) / 12€

Sala CLAMORES. Alburquerque 14. 28010 Madrid.
<http://www.salaclamores.com>.

21. SABADO 8 DE MARZO 08: LAS CULEBRAS + SWEET SALIVA. 21:30 H / 5€.

Sala SILIKONA. Plaza del encuentro nº 1, Moratalaz, Madrid.
<http://www.salasilikona.com>.

22. SABADO 8 DE MARZO 08: THE SWEET VANDALS. 23:00 H / Gratuita.

Sala RECICLAJE. C/ Carlos Martínez 8, Guadarrama - Madrid.

23. SABADO 8 DE MARZO 08: LAURA TORO TRIO. 23:00 H Dos pases / 6€

Sala EL DESPERTAR. Torrecilla del Leal, 18. 28012 Madrid.
<http://www.cafeeldespertar.com>.

DANZA

TAMARA ROJO Y MARÍA PAGÉS (España)

Teatro Real. Sábado 8 de marzo, 20.00h. De 10 a 40 euros

Tamara Rojo: acero y porcelana

Hay en el rostro de Tamara Rojo trazos de porcelana. El tiempo ha pasado de largo y apenas ha dejado huella en él. Pero por dentro, el acero del carácter y la constancia de esta bailarina que nació -por circunstancias laborales de sus padres- en Montreal está trabajado en el yunque donde se forjan las figuras irrepetibles. Tamara Rojo es, junto a Maya Plisetskaya, la primera artista de la danza que ha logrado el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y no es casualidad que este galardón uniera a estas dos bailarinas, representantes de dos generaciones muy distintas y distantes. Y es que ambas han tenido y tienen siempre en la mente el horizonte de la perfección. Tamara se propuso un día ser la mejor bailarina del mundo y, aunque el arte no es una competición, lo ha conseguido. Pocas figuras han conseguido tanta coherencia en su trabajo, tanta perfección, tanta excelencia.

Desde que tiene uso de razón, Tamara Rojo sólo ha querido crecer; como bailarina, como artista, como persona. Quienes fueron testigos de sus primeros pasos profesionales en el Ballet de Víctor Ullate, su primer maestro, ya recuerdan la firmeza de una bailarina que, bajo su aparente fragilidad, mostraba un extraordinario tesón y unas condiciones técnicas fuera de serie. Obtuvo su primer triunfo internacional en el Concurso de París, el mismo año en que Ángel Corella -otro de los grandes bailarines españoles de hoy- inició su despegue. Los pasos de Tamara fueron más lentos pero igual de firmes; su destino fue Gran Bretaña, y tras pasar por Escocia aterrizó en Londres. El English National Ballet, primero, y el Royal Ballet después han sido los escaparates desde los que la artista española se ha mostrado al mundo: desde *El lago de los cisnes* hasta *Giselle*, pasando por *Romeo y Julieta*, *Don Quijote*, *Manon* o esos ballets de Kenneth McMillan y Frederick Ashton que tanto le fascinan.

Pero su inquietud no se limita a los escenarios. Siempre ha mostrado su ilusión por compartir su experiencia y su sabiduría en España; ha ofrecido clases magistrales -algo que le produce una satisfacción especial- y ha trabajado en un proyecto de compañía, el Real Ballet de España, que podría convertirse en una feliz realidad en muy poco tiempo.

Julio BRAVO
ABC

La méditation de Thais

Paso a dos: Extracto del ballet *Ma Pavlova*

Intérpretes: Tamara Rojo y Lienz Chang

Coreografía: Roland Petit

Música: Jules Massent

Sinopsis: Estrenado en 1986 en el Liceu de de Barcelona por el Ballet National de Marseille-Roland Petit en homenaje a la bailarina Dominique Khalfouni. Roland Petit manifestó durante le proceso de creación de este ballet: «Dominique Khalfouni es mi Paulova, una bailarina irreal, creadora de pasiones que, como un boomerang logra cedérselas a los bailarines que danzan con ella. Ella encarna el mito de las bailarinas devoradas por su arte».

«Este ballet es también un himno a todas las Paulovas, a las grandes bailarinas, celebres o desconocidas, a todas las que regalan su vida a la danza y que llamamos con cariño “Mi pequeña princesa”, “Mi Cisne”, “Mi Paulova”».

La Esmeralda

Gran Paso a dos

Intérpretes: Tamara Rojo, Federico Bonelli

Coreografía: Jules Perrot adaptada por Loipa Araujo

Música: Cesare Pugni

Sinopsis: La Esmeralda es un “ballet d’action” romántico en tres actos inspirado en la novela de Víctor Hugo “Notre Dame de París”. Estrenado en el Her Majesty’s Theater de Londres el 9 de marzo de 1844 con Carlotta Grisi en el papel de Esmeralda, Jules Perrot en Gringoire, Arthur Saint-Leon en Phoebus, Adelaide Frassi en Flor de Lis y Antoine Louis Coulon en Cuasimodo.

Marius Petipa realizó varias versiones del ballet siendo la de 1886, cuando añadió el conocido paso a dos con el objeto de realzar las cualidades interpretativas de la bailarina Mathilde Kschessinkaya. Con la bravura de su danza, los bailarines interpretan el cortejo del poeta Gringoire a la gitana Esmeralda.

Loipa Araujo realizó, para Tamara Rojo, la adaptación de la coreografía de Marius Petipa que fue entrenada en el Word Ballet Festival 2006 de Tokio.

Cinco vales de Brahms al modo de Isadora Duncan

Intérprete: Tamara Rojo

Pianista: Paul Stobart

Música: Johannes Brahms

En memoria de dos grandes bailarinas, Marie Rambert su admirada mentora e Isadora Duncan su revelación de juventud, Frederick Ashton crea, en 1976, un corto ballet utilizando la pureza musical de los vales de Brahms para conducir la diversidad temperamental de la danza reveladora del carácter libre de la mujer artista Isadora Duncan.

La obra fue estrenada por Lyn Seymour en el Sadler's Wells londinense con motivo del 50 aniversario del Ballet Rambert en 1976. Desde entonces se ha consolidado como un clásico de la danza moderna.

TAMARA ROJO

Master en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Licenciada en Danza y Coreografía por el Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma", Madrid. Comenzó sus estudios de danza en la escuela de Victor Ullate y trabajó, posteriormente, entre otros, con David Howard, Renato Paroni, Alexander Agadzhanov y Loipa Araujo.

Tamara Rojo inicia su carrera profesional en la Compañía de Víctor Ullate donde interpreta coreografías del propio Ullate, Van Mannen, Van Danzig y la adaptación que José Parés hizo de Giselle. Su periplo por Gran Bretaña comenzó con la invitación de Galina Sansova, para interpretar, con el Scottish Ballet, El Lago de los Cisnes en el papel Odette/Odile, Sugar Plum Fairy de Cascanueces, La Sylphide, en la versión Bournonville y Romeo y Julieta de J. Cranko. Con el English National Ballet, durante las navidades de 1.997, el público londinense la descubrió en el nuevo y venturoso papel de Clara, creado para ella por Derek Deane, en su renovada coreografía de Cascanueces. El Coliseum Londinense batió récords de asistencia y The Times nombró a Tamara Rojo Bailarina Revelación del Año.

Como primera bailarina del E.N.B. Tamara Rojo ha interpretado diversos roles que incluyen: Aurora (La Bella Durmiente), Sphinx y Volontaires de Glen Tetley, La Cenicienta, de Michael Corder, Odette/Odile (El Lago), Paquita, Coppelia, Etudes, The Sugar Plum Fairy (Cascanueces), Julieta (Romeo y Julieta), coreografía creada para Tamara por Derek Deane, Perpetuum Mobil de C. Hampson, Preludes, y también interpretó el papel de La Elegida en Rite of Spring de MacMillan. El éxito, de crítica y público, por su actuación en el Royal Albert Hall, en el papel de Julieta, producción de Derek Deane, así como en la interpretación de Odete/Odile en la gira que el ENB realizó, durante los meses de Mayo y Junio de 1999 por Hong Kong y Australia y en las actuaciones del Royal

Albert Hall, Glasgow y Sheffield ha convertido a Tamara en la bailarina anhelada por el público inglés.

En la primavera de 2.000 Sir Anthony Dowell la invitó a formar parte del Royal Ballet, como Principal, todo un desafío para la primera bailarina española en la primera compañía Real Británica. En esta compañía ha interpretado, entre otros, los roles de Odette/Odile (El Lago), Shadowplay de Tudor, Romeo y Julieta, Song of the Earth, Réquiem, Mayerling Y Mannon de MacMillan, Onegin de Cranko, Don Quijote de Nureyev, La Bayadere y La Bella Durmiente de Makarova, Ondine, A Wedding Bouquet y Cinderella de Ashton, Carmen de Mats Ek y Roland Petit, La Bella Durmiente de M. Masson, Giselle, etc.

En diciembre de 2004 el prestigioso crítico de danza Clement Crisp, entusiasmado con la Interpretación de Tamara en El Lago de los Cisnes y Cenicienta recomendó, en las páginas del Financial Times, acudir a todas las representaciones del Royal Ballet donde bailara Tamara Rojo.

Sus premios incluyen el Premio Príncipe de Asturias a las Artes, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Villa de Madrid de interpretación 2007, Leonid Massine 2004 "Premio al Valore", Premio Possitano de Danza, Critic's Dance Award, Barclay's Theater Award "Outstanding Achievements in Dance", The Times Dancer Revelation of the Year, First Price of Italian Critics, Grand Prix Femme et Medaille Vermeille de la Ville de París...

Actualmente es primera bailarina del Royal Ballet, Covent Garden y, como primera bailarina invitada, actúa con el Ballet de La Scala, The National Ballet of China, English Nacional Ballet, The Tokyo Ballet, Zürich Ballet, Lithuanian Ballet, Ballet Nacional de Cuba, Ballet Argentino... y, constantemente, participa en galas internacionales.

Ha protagonizado las campañas de Hoss Intropia, Bodegas Chivite y Freixenet y acaba de participar en los Dance East Rural Retretas para líderes en danza, dirigidos a directores de compañías de ballet y coreógrafos actuales.

Ha sido nombrada, recientemente, asesora del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del Reino de España.

LIENZ CHANG

Inicia su carrera en el Ballet Nacional de Cuba. Sus principales maestros fueron: Alicia Alonso, Loipa Araujo, Laura Alonso, Jorge Esquivel, Lázaro Carreño, Karemia Moreno, Luis Sardiña, Raymond Franchetti, Michel Denard, Cyril Atanasov, y Azari Plisestsky. Finaliza sus estudios obteniendo la Medalla de Oro, Premio al Mejor Partenaire, y Premio a la Mejor Pareja en el Festival Nacional de Ballet y Danza Moderna de La Habana. Debuta como miembro del Ballet Nacional de Cuba en 1986. En 1989 baila por primera vez con Alicia Alonso en el Teatro Bolshoi de Moscú en el ballet "*Dido Abandonada*" de Alicia Alonso, y en Festival

Internacional de Edimburgo donde obtiene el Premio de la Crítica. En 1992 le otorgan la categoría de Primer Bailarín del Ballet Nacional de Cuba.

Su asombrosa técnica le caracteriza como excepcional bailarín clásico y hábil partenaire y le ha permitido bailar todos los principales papeles del gran repertorio clásico como: Albrecht *"Giselle"*, Sigfrido *"El Lago de los Cisnes"*, Basilio y Espada *"Don Quijote"*, Príncipe Désiré *"La Bella Durmiente"*, Franz *"Coppelia"*, Gustav *"La Cenicienta"*, Colin *"La Fille Mal Gardée"*, entre otros. Y también como partenaire de Alicia Alonso en otros ballets como: *"Edipus Rey"*, *"Poema del Fuego"*, y *"Poema del Amor y del Mar"* de Alberto Méndez junto a Rudolf Nureyev.

Ha bailado en numerosos festivales internacionales como Festival Castell de Perelada, Festival de Santander, Festival Itálica, Festival Madrid en Danza, Festival de Otoño de Madrid, Gran Temporada de Mallorca en España; Festival de Edimburgo, Festival Internacional de la Habana, Festival de Danza de Joinville, Festival Internacional de Miami, Festival de Nervi, Festival de Melbourne; y La Maison de la Danse de Lyon; Arts Festival of Shanghai, New Vision Arts Festival of Hong Kong; Arts Festival of Taipei.

En 1995 el English National Ballet le invita a bailar el rol de Romeo en la versión de Rudolf Nureyev de *"Romeo y Julieta"*, en presencia de la Princesa Diana de Gales. También bailó junto Alicia Alonso como partenaire en su 50 Aniversario del debut escénico en *"Giselle"* en el Palacio de Bellas Artes de México. Realiza desde 1996 numerosas giras internacionales con el Ballet Nacional de Cuba, y en este mismo año se incorpora al Ballet Nacional de Marsella de Roland Petit como Primer Bailarín convirtiéndose en el intérprete ideal de sus ballets: *"Casacanueces"*, *"Carmen"*, *"Coppelia"*, *"El Gatopardo"*, *"El Joven Hombre y La Muerte"*, *"Ma Pavlova (Pas de deux Meditación de Thaïs)"*, *"Pink Floyd Ballet"*, *"Proust ou les Intermittences du Coeur"*. Ese mismo año Roland Petit crea para Lienz Chang el papel de *El Hombre de Negro* en *"Le Lac des Cygnes et Ses Máléfices"* que le ha merecido el más alto reconocimiento de la crítica en Francia, Italia, Alemania, España y E.E.U.U., destacando como una de las grandes figuras del ballet clásico y contemporáneo.

En Agosto del 2006 organiza con Ysworld.Com Producciones, SL la gira Pink Floyd Ballet con la compañía Asami Maki Ballet como artista invitado por los festivales de España, Veranos de la Villa, Matadero(Madrid), Festival

Actualmente y desde el año 2002 comenzó su labor de Profesor en el del Instituto Superior de Danza de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la categoría "Especialista de Coreografía y Técnicas de Interpretación" del Grado Superior de Danza conforme al Real Decreto 1463/1999. Y continua su carrera de bailarín profesional, y representando

la obra del celebre coreógrafo Roland Petit en todos los escenarios del mundo como invitado en compañías, galas y Festivales Internacionales.

FEDERICO BONELLI

Ha participado en actuaciones alrededor del mundo. En 2005 recibió el Premio Positano y en el 2007 fue nominado como mejor bailarín por el Critics Circle Awards. Premio al mejor bailarín por el National Dance. Creció en una pequeña ciudad en el norte de Italia, El Piamonte, donde empezó a recibir clases de ballet. A los 14 años se trasladó a la Academia de Danza de Turín, donde recibió clases de profesores italianos y cubanos. Mientras estudiaba participó en numerosos concursos. Sus premios incluyen: Medalla de Plata en el Festival de La Habana, Primer Premio en la Competición de Ballet de Rieti, Premio de Lausanne en 1996.

Después del concurso de Lausanne se unió al Ballet de Zurich y fue promovido a solista un año después. En Zurich interpretó varios roles de su director H. Spoerlin, incluyendo Romeo y roles del repertorio clásico como Albrecht (Giselle).

En 1999 se integró en el Dutch National Ballet donde fue promovido a bailarín principal en el 2002. Su repertorio, en esta compañía, incluye, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sylphide, Tchaikovsky Pdd, Sinfonía in C, Serenade, Rubies, due Concertante de Balanchine, Adagio Hammerklavier, Black Cake, Sarcasmem de Van Mannen, In the Middle somehow elevated de Forsythe, Cascanueces de Eagling, Romeo Y Julieta de Van Dantzig, Onegin de Cranko y la Sylphide de Bjorn.

Desde 2003 forma parte del Royal Ballet de Londres como Principal donde baila Armand, Des Grieux, Romeo, el Príncipe de Cenicienta, El cascanueces, Príncipe Désiré y Príncipe Florimund en La bella durmiente, Albrecht, Daphnis, Lensky, James, Palemon, Siegfried y en los ballets Polyphonia, Tchaikovsky Pas de Deux, Ballet Imperial, Agon, Requiem, el paso a dos de El despertar, Thais, Pavane pour une infante défunte y Tombeaux. Sylvia, Makmillans Romeo & Juliet, Manon and Requiem. Lensky (Onegin) de Cranko, Poliphonia y Pavane de Christopher Wheeldon

Ha creado papeles en Engram de McGregor, Un mundo de arte de Mrozewski y Tierra de Bintley como parte del Homenaje a la Reina

PAUL STOBART, pianista

Nacido en Bradford, Studio en la escuela de música Huddersfield y en la escuela de música y drama Guildhall. Ha sido miembro de la orquesta del Royal Ballet desde 1983. Sus conciertos para piano incluyen, El Fifth Piano Concerto de Prokofiev, Online de Henze, Winter Dreams de Tchaikovsky, Les Noces de Stravinsky... Ha sido el director musical de la

compañía de Irak Mukhamedov en el Reino Unido y España y ha conducido "The Royal Variety Performance" con Darcey Bussell.

Para el Royal Ballet ha dirigido el Romeo y Julieta de Prokovieff y La Fille mal Gardée. En Japón, su repertorio como director de orquesta incluye: La Bayadera de Minkus, La Bella Durmiente de Tchaikovsky, El Bolero de Ravel, El Acto II de Raymonda de Glasunov, Paquita de Minjus, Les Sylphides de Chopin, Solitaire de Arnold, Facade de Walton. Para el Royal Ballet Linbury Education Theatre ha dirigido el II Acto del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y Homage to the Queen de Arnold.

Paul ha compuesto la música silábica para los exámenes de ballet ISTD. Este año vuelve a Japón a dirigir La Sylphide de Lovenskjold.

MARÍA PAGÉS

Descubrí pasionalmente a María Pagés con su obra *Flamenco Republic*. Claro que la conocía de antes, que la había visto bailar muchísimo. Pero con *Flamenco Republic* encontré otra María en la creadora prismática y sin reparos, con un cierto eclecticismo que se aviene muy bien al mundo en que vivimos. Ella es una gran bailarina española en su madurez, que atesora una experiencia global donde incide el ballet, la danza moderna y los formatos más dispares del gran espectáculo contemporáneo. Todo eso quizás le da una libertad exponencial, una seguridad. Y me atrevo ahora a trazar una delgada línea imaginaria entre esa obra que he citado (y que me sigue gustando mucho, lo que no me pasa usualmente con las piezas de hoy) y su propio baile personal. Se corresponden. Andaluza internacional y moderna a ultranza, el baile de María Pagés hace categorías de viejos adagios.

Sobre su baile personal he escrito algunas líneas con las que sigo estando de acuerdo, y eso que en baile, el tiempo no perdona. Probablemente la singularidad de María Pagés está en el profundo respeto que tiene por la tradición, como la procesa por su propio cuerpo y cómo la expresa de una manera contemporánea. Ella es el instrumento que filtra. Digamos que es la parte más difícil de la danza; y esto vale también para el ballet académico (la danza es una, esa es la verdad). No solamente se trata de bailar bien, de conocer a fondo qué se está manipulando sobre la escena, sino de acercar ese material al espectador de hoy, darle algo que disfrute y que desee volver a ver, que le llegue el poso y la acción en un todo efímero y lírico.

La danza española, en su amplitud prismática, tiene muchas facetas, diría recovecos, que hacen de la "expresión" un complicado juego de códigos, maneras, estilos y formas. María Pagés ha resumido saberes en una manera personal de atacar, plantarse, volver sobre las frases y en resumidas, bailar espléndidamente. Es obligado que me

refiera a su braceo o a sus voluntariosas vueltas quebradas. En estos elementos radica gran parte de la carga expresiva de muchas figuras de la danza española. Los brazos deben hablar y dominar, equilibrar y demostrar. Los brazos de María poseen además de una gozosa extensión natural, una ductilidad musical y este es uno de los colores básicos de su paleta, de su personalidad. Por momentos, cuando está sola en escena, sin esfuerzo, me retrotrae a estampas de ayer con su dominio, un control sobre la música y sobre el espacio que es el resumen de una soberbia manera de danzar.

Cuando escribí en 2002 de *Flamenco Republic*, dije: "esa ínsula Barataria del baile, brillante en sí misma y original". Me cito porque es mejor ir al pasado escrito, si se cree todavía en él, y yo creo que el baile de María es una ínsula no tanto imaginaria como consolidadamente propia. A continuación decía sobre lo mismo: *Flamenco Republic* existe y es un refugio moral". A lo mismo me adscribo con su baile personal. Hay un fondo sentimental intenso y a compás que "es salvarse, es encontrar la puertecilla poética por donde amanecer... Para seguir bailando".

Roger SALAS
El País

Palabras bailadas, divinas palabras

Todo empezó el día que decidí bailar un poema de José Saramago...

"Ergo uma rosa - me leyó Saramago- e tudo se ilumina..."

La palabra es el medio más inmediato de comunicación entre los seres humanos y lo que un poeta puede transmitir jugando con ellas es a veces milagroso.

Quería bailar las palabras, sólo las palabras, con su ritmo y su cadencia, con la melodía de su sonido. Intentaba traducir e igualar en expresión lo que cada una de ellas me sugería e inspiraba.

¡Cuánta riqueza en las letras por Soleá y por Martinetes...!

¡Cuánto aún por descubrir en las divinas palabras que encierra el Cante!

Bailar a los poetas que bebieron de la poesía popular para su inspiración, pero también bailar la poesía anónima de aquellos que arañaron en sus sentimientos más íntimos para inspirarse. Al fin y al cabo la voz popular del Cante o la voz del poeta, expresan y transmiten las emociones humanas en su más amplio e igual sentido.

No importa de que origen y a que cultura pertenezcan, el baile será el intérprete que traduce y expresa las palabras, sean de la lengua que sean. La Danza, idioma universal

María Pagés

"Que en María Pagés habita el genio del baile, todos lo sabemos y lo proclamamos. Pero hay algo más en esta mujer: ella baila y, bailando, mueve todo lo que le rodea. Ni el aire ni la tierra son iguales después de que María Pagés haya bailado". José Saramago

- Programa María Pagés -

ERGO UMA ROSA

Letra y voz : José Saramago

ALZO UNA ROSA

Letra: José Saramago.

Música: Luis Pastor

SOLEÁ

Letra : Miguel Hernández y Popular

Música: Pagés, Carrillo, Muñoz

TIENTOS Y AL ATARDECER

Letra: Popular

Música: Muñoz, Pagés.

TEATRO

“Misterio del Cristo de los Gascones”

Dramaturgia y dirección: Ana Zamora

Arreglos y dirección musical: Alicia Lázaro

Teatro de la Zarzuela. Lunes 25 de febrero, 20.00h. De 10 a 20€

LA OBRA: Una travesía entre rito y teatro

Nao d´amores, compañía de consolidada experiencia en el repertorio dramático renacentista, realiza ahora una inmersión en el apasionante mundo del teatro primitivo, desde una visión absolutamente contemporánea. Se trata de la recreación libre de la ceremonia litúrgica que debió realizarse en la Iglesia de San Justo, en Segovia.

Lo único que se conserva como testimonio de aquella celebración es el *Cristo de los Gascones*, una curiosa escultura románica realizada en madera policromada y con los brazos articulados, que probablemente era suspendida de la bóveda del presbiterio, donde aún hoy son visibles los orificios que servían para colgar la figura.

A través de una dramaturgia realizada a partir de textos literario-dramáticos del siglo XV (Gómez Manrique, Diego de San Pedro, Alonso del Campo, Fray Íñigo de Mendoza...), que a su vez está construida sobre una estructura musical interpretada en directo, en la que se compagina la música litúrgica con la profana (*Cancioneros de Segovia*, de *Montecassino*, de *Upsala*, *Cancionero Musical de Palacio*, y fragmentos de una misa de F. Peñalosa, y las *Pasiones* de J. Ancheta y del *Pasionario Toledano*), hemos desarrollado una puesta en escena fundamentada en el trabajo actoral y el teatro de títeres.

Éste ha sido el punto de partida de *Nao d´amores* para la creación de un espectáculo que, lejos de buscar una posible reconstrucción arqueológica, pretende desarrollar una vía de investigación entre rito y teatro, contenido teológico y reflexión personal.

Ana Zamora

LA COMPAÑÍA

En el año 2001 nace *Nao d´amores*, colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico, los títeres y la música antigua, que bajo la dirección de Ana Zamora, desarrolla una labor de investigación y puesta en escena en torno al Teatro Medieval y Renacentista. El punto de partida, surge del interés por los dramaturgos que no forman parte del repertorio habitual, pero que constituyen escalones básicos a la hora de comprender la evolución de nuestra historia dramática. Se trata de autores con quienes la compañía comparte toda una serie de coincidencias estético-ideológicas, que permanecen al margen por el

absurdo desajuste entre el campo de los estudios filológicos y el de la práctica teatral.

Lejos de pretender una reconstrucción arqueológica, su manera de escenificación articula técnicas escénicas muy primitivas desde una óptica contemporánea, para reivindicar el hecho teatral en su carácter específico, único e irrepetible. Es su apuesta por el teatro clásico como bien cultural, que repercute directamente en el desarrollo intelectual, creativo y lúdico de los ciudadanos. Su primer espectáculo, *Comedia llamada Metamorfosea* de Joaquín Romero de Cepeda, estrenado en el año 2001 durante el *XXIV Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro*, recibió el *Premio José Luis Alonso* de la Asociación de Directores de Escena de España a la mejor dirección novel de la temporada. Su segundo montaje como compañía, *Auto de la Sibila Casandra* de Gil Vicente, se estrenaría también en el *Festival de Almagro (2003)*, realizando posteriormente una gira que visitaría diversos festivales antes de hacer temporada en el Teatro de la Abadía de Madrid, cosechando enorme éxito de crítica y público.

En el verano de 2004, se estrenaría, igualmente en el *Festival de Almagro* una nueva producción de *Nao d'amores: Auto de los Cuatro Tiempos*, de Gil Vicente. Este espectáculo, que fue producido en colaboración con el Teatro de la Abadía, continúa actualmente en repertorio, habiendo recorrido los escenarios más prestigiosos de España y Portugal. En Marzo de 2007 se estrenaba, en colaboración con la Junta de Cofradías de Segovia y el Teatro de la Abadía, una nueva producción *Nao d'amores* que supone su primera inmersión en el apasionante mundo del teatro medieval: *Misterio del Cristo de los Gascones*.

Como equipo estable de reconocida trayectoria en la puesta en escena del teatro primitivo, los componentes de *Nao d'amores*, han colaborado artísticamente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en los espectáculos *Viaje del Parnaso* (2005) de Miguel de Cervantes, bajo la dirección de Eduardo Vasco y *Tragicomedia de Don Duardos* (2006) de Gil Vicente, bajo la dirección de Ana Zamora.

LA DIRECTORA

Titulada Superior en Dirección de Escena por la *Real Escuela Superior de Arte Dramático* (1996-2000), ha ampliado su formación con directores como Jacques Nichet, Massimo Castri y Stephan Schuske. En el año 2001, funda *Nao d'amores Teatro*, con la que ha estrenado los siguientes espectáculos: *Comedia llamada Metamorfosea* de Joaquín Romero de Cepeda (2001) (*Premio José Luis Alonso* de la ADE a la mejor dirección joven de la temporada), *Auto de la Sibila Casandra*, de Gil Vicente (2003) y *Auto de los Cuatro Tiempos* (2004), Gil Vicente, y *Misterio del Cristo de los Gascones* (2007)

Como directora, ha realizado puestas en escena de textos muy diversos: *Tragicomedia de Don Duardos* de Gil Vicente (2006) para la *Compañía Nacional de Teatro Clásico* (espectáculo finalista a la mejor dirección de escena de la temporada en los premios de la ADE), *El Amor al Uso* de Antonio de Solís (2002) para la *Compañía José Estruch*, estrenado en el Corral de Comedias de Almagro; *Mujer y Teatro* un recorrido documental sobre la aportación de la mujer a la dirección de escena en los principios del siglo XX (2001), *Antígona* de Jean Anouilh (2001), *La noche veneciana* de Alfred de Musset (1999), *Camino de Wolokolamsk 1* de Heiner Müller (1998), *Las sirenas* de Louis Charles Sirjacq (1998), *Historia de una famosa hechicera* a partir de un romance anónimo de 1811 extraído de los *Archivos de la Inquisición* (1996), *Solsticio* dramaturgia a partir de un estudio etnográfico sobre tradiciones estivales en Castilla (1995).

Ha sido Ayudante de Dirección del Equipo Artístico del *Teatro de la Abadía*, realizando además ayudantías concretas de varios espectáculos: *Ubú Rey* (2002), de Jarry bajo la dirección de Àlex Rigola, *El libertino* (2003) de Eric Emmanuel Schmitt con Joaquín Hinojosa y *Sobre Horacios y Curiaños* (2004) de Bertolt Brecht, dirigida por Hernán Gené, (*Premio MAX al Mejor Espectáculo de la Temporada*). Ha trabajado para la *Compañía Nacional de Teatro Clásico* como Ayudante de Dirección del Equipo Artístico de Eduardo Vasco, habiendo realizado además, ayudantías para dos espectáculos concretos: *El Castigo sin venganza* de Lope de Vega (2005), y *Viaje del Parnaso* de Miguel de Cervantes (2005).

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y Dirección

ANA ZAMORA

Interpretación y manipulación del Cristo

ELVIRA CUADRUPANI

DAVID FARACO

ALEJANDRO SIGÜENZA

NATI VERA

Interpretación musical

ALICIA LÁZARO (Vihuela y Zanfona)

ELVIRA PANCORBO (Flautas, Cromorno y Chirimía)

ISABEL ZAMORA (Espineta y Cornamusa)

SOFÍA ALEGRE (Viola de Gamba)

Música original, arreglos y dirección musical

ALICIA LÁZARO

Trabajo de títeres

DAVID FARACO

Diseño y Realización del Cristo

MIGUEL ÁNGEL COSO
DAVID FARACO
SOFIE KROG

Diseño de Escenografía

RICHARD CENIER

Vestuario

DEBORAH MACÍAS

Iluminación

MIGUEL ÁNGEL CAMACHO (A.A.I)

Coreografía

LIEVEN BAERT

Trabajo de verso

ERNESTO ARIAS

Ayudante de dirección

ELENA RAYOS

Coordinación técnica

AMALIA PORTES

Realización de Vestuario

ÁNGELES MARTÍN
NURIA MARTÍNEZ

Realización de escenografía

RICHAR CENIER
PERONI

Fotografía

IVÁN CASO
ESTHER CANDELA

Página Web

GERMÁN HERRANZ

Gestoría

ALFONSO FERNÁNDEZ CONSULTORES S.L

Producción Ejecutiva

HENAR MONTOYA
GERMÁN HERRANZ

Distribución y Comunicación

LUISA HEDO

Producción NAO D´AMORES S.L

info@naodamores.com / www.naodamores.com

Patrocina: Junta de Castilla y León (Fundación Siglo / Consejería Cultura y Turismo) e INAEM
En colaboración con: Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de
Segovia y Teatro de la Abadía

AZV in memoriam

“Así que usted comprenderá”, de Caludio Magris

Teatro Alfíl. Lunes 3 de marzo, 19.00h. 15 euros

Estrenos y lectura dramatiza dirigida por Helena Pimienta.
Con Jeannine Mestre e Iñaki Salvador

(Debate posterior: Mercedes Monmany, Rosa Pereda,
Helena Pimienta y Jeannine Mestre)

HELENA PIMENTA

Funda en 1987 la Compañía UR Teatro-Antzerkia de la que es directora artística. Licenciada en Filología Inglesa y Francesa por la Universidad de Salamanca, se dedica profesionalmente desde 1986 a la Dirección de Escena donde ha recibido numerosos premios, entre otros, el Premio Nacional de Teatro 1993 con la compañía UR, Premios de la Asociación de Directores de Escena a la Mejor Dirección en 1996 (*Romeo y Julieta*) y en 1998 (*Trabajos de amor perdidos*), Premio del Jurado y de la Crítica al mejor Espectáculo del Festival Internacional de El Cairo 1993 (*Sueño de una noche de verano*) y Premio Lazarillo 2002 a la mejor trayectoria teatral.

En 1978 funda la compañía ATELIER con la que dirige entre otras obras: *El Avaro* de Molière (1980), *la Cantante Calva* y *la Lección* de Ionesco (1981), *Esperando a Godot* de Samuel Beckett (1982). Escribe y dirige *Cándido* (1983), *Dantería* (1984), *Procesados* (1986) y *Xespir* (1987).

En 1987 funda la compañía UR Teatro Antzerkia con la que dirige los siguientes espectáculos: *Rémora* (1988), *Antihéroes* (1991). En 1992 inicia una trilogía sobre las obras de William Shakespeare: *Sueño de una noche de verano* (1992), *Romeo y Julieta* (1995) y *Trabajos de amor perdidos* (1998); que la ha convertido en una de las especialistas sobre este autor, recibiendo hasta la fecha más de 20 premios nacionales e internacionales y el reconocimiento unánime de público y crítica. En 2001 dirige *Sigue la tormenta* de Enzo Cormann, en 2002 *Luces de Bohemia* de R. M^a del Valle-Inclán, en 2003 *Sonámbulo* de Alberti - Juan Mayorga. En 2004 vuelve a Shakespeare con *La Tempestad* y en el 2005 con *Coriolano* por encargo de Salamanca 2005 “Plaza Mayor de Europa” con motivo de la celebración del 250 aniversario de dicha plaza y en 2006 *El chico de la última fila* de Juan Mayorga. En 2007, en motivo de la celebración del 20 aniversario de UR teatro, dirige *2 caballeros de Verona* de Shakespeare.

Asimismo ha dirigido *La Cabeza del Bautista* de Valle Inclán en el Centro Dramático Gallego (1998), *La llanura* de Martín Recuerda en el Centro Andaluz de Teatro (1999), *La comedia dels errors* de William Shakespeare en el Teatro Nacional de Cataluña (2000), la parte escénica

de *La pasión según San Juan* de Bach cantada por el Orfeón Donostiarra y producido por Quincena Musical 2000, *La dama boba* de Lope de Vega para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2002), *Encuentro en Salamanca* de Juan Mayorga, para el acto inaugural de la capitalidad cultural europea, Salamanca 2002, *La entretenida* de Cervantes para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2005), la zarzuela *La Gran Vía de Chueca y Valverde* para San Isidro 2006 y *Macbeth* de W. Shakespeare para SARABELA Teatro 2006, *A filha rebelde* de V. Cruz, Castanheira y Fonseca para el Teatro Nacional D. María de Lisboa (2006).

Además de su actividad como directora de escena; funda y dirige la Escuela de Teatro de Rentería (1987 – 1993), dirige la programación de la Sala Niessen de Rentería (1987-1995). Imparte cursos, seminarios, clases y talleres de Interpretación, Dirección y Dramaturgia en foros nacionales e internacionales. Profesora de dirección escénica en la RESAD (2004 – 2005), Universidad de Santiago, Escuela de Teatro de Burgos, Centro Dramático de Aragón o la Escuela de Teatro de Barakaldo. Asimismo ha dirigido y realizado programas pedagógicos teatrales dirigidos a alumnos de Enseñanzas Medias, Escuelas de Teatro y Universidades. Ha sido miembro, entre otros, de los Jurados de los Premios Ciudad de San Sebastián, Calderón de la Barca, María Teresa León, Certamen Coreográfico de Madrid, Premio Nacional de Teatro y Premio Nacional de Literatura dramática.

JEANNINE MESTRE

Comenzó a trabajar como actriz con el grupo Cátaró, dirigido por Alberto Miralles. Trabajó para la televisión alemana durante dos años con Albert Boadella y José Luis Gómez.

Con José Luis Gómez participó en *Lysístrata*, de Aristófanes (1972) *Gaspar*, de Peter Handke (1973) y *Woyzeck*, de Georg Buchner (1976). Posteriormente intervino, entre otros, en espectáculos como: *Veraneantes*, de Máximo Gorki (dir. Carlos Gandolfo, 1970); *Antígona*, de Jean Anouilh (dir. Miguel Narros, 1975); *Sueño de una noche de verano*, de Shakespeare (dir. David Perry, 1980); *El mito de Edipo Rey*, de Sófocles (dir. Stravros Doufexis, 1982); *Don Álvaro o la fuerza del sino* (dir. Francisco Nieva, 1984); *Kabaret para tiempos de Crisis*, de Karl Valentin (dir. Guillermo Heras, 1984); *Savannah Bay*, de Marguerite Duras (dir. Hermann Bonnín, 1986); *Kvetch*, de Stephen Berkoff (dir. José Pasqual, 1986); *Motor*, de Álvaro del Amo (dir. Guillermo Heras, 1988); *Eclipse total*, de Hampton (dir. Roberto Villanueva, 1988); *Els gegants de la muntanya*, de Luigi Pirandello (dir. Xicu Masó, Teatre Lliure, 1990); *A la glorieta*, de Jane Bowles (dir. Simone Benmussa, compañía de J. M. Flotats, 1992); *Roberto Zucco*, de B.-M. Koltès (dir. Lluís Pasqual, Teatre Lliure, 1993); *Lobas y zorras*, de Francisco Nieva (dir. Juanjo Granda, 1998); *Llanto por Ignacio Sanchez Mejías*, de García Lorca (dir. Cristina

Magnet, 1998); *Los misterios de la ópera*, de Javier Tomeo (dir. Carles Alfaro, 2000); *Por un sí, por un no*, de Nathalie Sarraute (dir. Luis Olmos, 2001); *Coriolano*, de Shakespeare (dir. Helena Pimenta, 2005); Flor de otoño, de Rodríguez Méndez (dir. Ignacio García, 2005); *Trenes que van al mar*, de Luis Araújo (dir. Carlos Martín, 2006); *Función Beckett: La última cinta de Krapp, Qué palabra, Nana, Fragmento de Teatro II* (dir. María Ruiz, 2006). *Delirio a dúo*, de E. Ionesco (dir. Salva Bolta, 2008)

Ha participado en el concierto de Luis de Pablo *Viatjes i Flors* (con textos de Mercè Rodoreda); en la ópera *Luz de oscura llama*, de Eduardo Pérez Maseda; y en el concierto y poesía del siglo XV dirigido por *Jordi Savall*, con la Capella Reial de Catalunya.

Ha participado como actriz en numerosas películas de cine, entre ellas: *Incautos* (dir. Miguel Bardem, 2004); *Me llamo Sara* (dir. Dolores Payás, 1998); *Una mujer bajo la lluvia* (dir. Gerardo Vera, 1992); *El placer de matar* (dir. Félix Rotaeta, 1988); *La señora* (dir. Jordi Cadena, 1987); *Vértigo en Manhattan* (dir. Gonzalo Herralde, 1981); *Las memorias de Leticia Valle* (dir. Miguel Ángel Rivas, 1980); *Las rutas del Sur* (dir. Joseph Losey, 1978); *La ciutat cremada* (dir. Antoni Ribas, 1976); *El valle de las viudas* (dir. Volker Vogeler, 1975); *No profanar el sueño de los muertos* (dir. Jorge Grau, 1974); *La otra imagen* (dir. Antoni Ribas, 1973); *Goya, historia de una soledad* (dir. Nino Quevedo, 1971); *El conde Drácula* (Jesús Franco, 1970); *Vampir-Cuadecuc* (dir. Pere Portabella, 1970); *Umbracle* (dir. Pere Portabella, 1970); *Jurtzenka (Un invierno en Mallorca)* (dir. Jaime Camino, 1969).

En televisión ha intervenido en películas y series como *Querido maestro* (1996-1997); *Quién da la vez* (1995); *Lazos* (1994); *Lenin: The Train* (dir. Damiano Damiani, 1990); *Els gegants de la muntanya* (1990); *Goya* (1985); *Proceso a Mariana Pineda* (1984).

IÑAKI SALVADOR

El pianista, arreglista y compositor donostiarra Iñaki Salvador (San Sebastián, 1962) es uno de los grandes referentes de nuestro jazz, a cuya causa contribuye tanto con sus propias formaciones como en las bandas de otros artistas y compañeros. Al margen de esta faceta como jazzista, y la de profesor, este pianista ha realizado composiciones y arreglos para espectáculos de teatro y danza para compañías como Tanttaka, Trapu Zaharra y Ur Teatro, entre otras. Igualmente, su obra incluye composiciones para cortometrajes y largometrajes, así como radio y televisión. Su discografía, como invitado, arroja un saldo de más de 60 títulos, gracias a sus colaboraciones con artistas de la talla de Mikel Laboa, Txomin Artola, Oskorri, Imanol, Luis Eduardo Aute, Mikel Markez o Golden Apple Quartet, entre otros. Su discografía como líder, por su parte, nos ofrece álbumes recientes como la reedición de su primer registro, *Oraín*, un directo grabado en el Club Altxerri de San Sebastián

junto al saxofonista y flautista Jorge Pardo o un disco con la la música que compuso para el exitoso montaje teatral de *Tanttaka, Novecento, El Pianista del Océano*. En este espectáculo tocaba la música en directo y le mantuvo en gira durante dos años por toda España. Así pues, nos encontramos con un jazzista de fina ley y un músico panorámico y ejemplar.

CLAUDIO MAGRIS

Hijo de un empleado de seguros y una maestra de escuela primaria, el abuelo materno de Claudio Magris (Trieste, 1939), Francesco de Grisogono, fue un conocido matemático y filósofo. Se graduó en 1962 como germanista en la Universidad de Turín; tras pasar un periodo en la Universidad de Friburgo, fue profesor titular de Lengua y Literatura Germánicas en la Universidad de Turín (1970-1978) y actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de su Trieste natal. Estuvo casado con la escritora Marisa Madieri (Fiume, 1938-Trieste, 1996), fallecida por cáncer. Publicó su primer libro con 22 años, una refactura de su tesis doctoral que le hizo sin embargo famoso y marcó su obra: *Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna* ("El mito habsbúrgico en la literatura austríaca moderna"). Fue senador entre 1994 y 1996. Su obra se inspira el mito de la frontera para explicar los más urgentes problemas de la identidad contemporánea.

Sus estudios han contribuido a difundir en su país natal el conocimiento de la cultura centroeuropea. Es creador del concepto político *Mitteleuropa*, que consiste en una Europa Central con predominio alemán. De sus novelas, frecuentemente de factura mixta e indefinida entre lo narrativo, lo ensayístico y el libro de viajes, sobresalen: *Conjeturas sobre un sable* (1984), *El Danubio* (1986), considerada su obra maestra; *Otro mar* (1991), *Microcosmos* (1997) y *A ciegas* (2005). Como ensayista se ha interesado por la obra de E.T.A. Hoffmann, Henrik Ibsen, Italo Svevo, Robert Musil, Hermann Hesse y Jorge Luis Borges. Es columnista habitual en destacados diarios europeos como *Corriere della Sera* y ha traducido al italiano a Henrik Ibsen, Heinrich von Kleist y Arthur Schnitzler. A su vez su obra ha sido traducida al español principalmente por la editorial barcelonesa Anagrama.

Aparte del Premio Strega (1997), el más importante de las letras italianas, y el Erasmus de Holanda (2001), obtuvo el premio periodístico Juan Carlos I por su artículo "El titiritero de Madrid", publicado en *Corriere della Sera*. Fue nombrado Cavaliere di Gran Croce Ordine al mérito de la República Italiana (2002). Ha obtenido también la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2003) y fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2004, haciendo mención a que "encarna en su escritura la mejor tradición humanista y representa la imagen plural de la literatura europea al comienzo del siglo

XXI. Una Europa diversa y sin fronteras, solidaria y dispuesta al diálogo de culturas. En sus libros muestra Magris, con poderosa voz narrativa, espacios que componen un territorio de libertad, y en ellos se configura un anhelo: el de la unidad europea en su diversidad histórica."

Debate: Directoras de teatro en la escena actual

Instituto Cervantes. Sala "Caja de las Letras". Martes 4 de marzo, 19.3h

Entrada libre hasta completar aforo

Participan: Carme Portaceli, Sara Serrano,
Inmaculada Alvear (moderadora) y Aitana Galán.

Se dice del teatro que es un lugar donde se presentan diferentes espacios imaginarios, que es un arte capaz de generar y de recoger múltiples perspectivas y que, además, es un arte propiciador de encuentros y de símbolos que permiten habitar la tierra jugando con su tiempo y con su espacio a través del gesto, la música, el baile, la imagen y la palabra.

Las 'directoras de teatro en la escena actual' comparten con el público aquel lugar de miradas y de sueños. Ellas despiertan en el espectador el ánimo curioso propio de quien desea averiguar qué son las cosas. La madre de las preguntas vuelve a abrir un baúl colmado de imaginación y, por estas razones, quien se sienta en las butacas, sin duda, termina preguntándose qué son las cosas hasta transformarse en una persona que medita en el camino hacia la vida cotidiana interviniendo, a su vez, en un sistema dado para convertirlo en otro distinto.

Este encuentro es un testimonio del productivo panorama teatral contemporáneo que, gracias a nuestras directoras de teatro, fructifica y se abre al futuro. Habitualmente, ellas nos brindan sus preciados regalos en los escenarios pero, ahora, estos frutos generosos se extienden a un enjundioso debate sobre el alma en la que se apoyan sus trabajos.

CARME PORTACELI

Su formación como Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y como estudiosa de numerosos cursos de 'Práctica de los Lenguajes Audiovisuales', además de su experiencia como profesora en la sección de 'Vídeo del Institut del Teatre', la convierten en una reconocida directora de escena. Sus trabajos más recientes son *Cara de foc* de Marius von Mayenburg, *Sallinger* y *El retorn al desert* de B.M. Koltès, *Un enemic del poble* de H. Ibsen.

AITANA GALÁN

Aitana Galán es Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD y Titulada en Interpretación por la escuela de Cristina Rota y, además, es una directora interesada por las diferentes facetas del hecho teatral y, sobre todo, por el teatro vivo. Ha estrenando *Adiós a todos*, *No sé callar cuando sueño*, *Víctor Bevch* o *Cachorros de negro mirar*, entre otras obras. También ha hecho incursiones en el repertorio clásico español (*Castelvines y Monteses*, de Lope de Vega). Recibe los premios a la 'mejor dirección' por *Jugad, jugad, malditos* y en el VI Certamen de teatro para directoras de escena de Torrejón de Ardoz por la obra de Luis García-Araus *Adiós a todos*.

SARA SERRANO

Licenciada en Dirección Escénica por la ESAD de Murcia y Master en Práctica Teatral por la Universidad de Manchester. Como extensión a su trabajo en las Artes Escénicas, ha realizado incursiones en el campo de la instalación y el montaje multimedia. Entre sus proyectos más recientes se encuentra el espectáculo de Teatro Aéreo Do-Do Land, dirigido para la Compañía Grupo Pujal de la que forma parte. Además colabora habitualmente con la Productora Arena Teatro de Murcia.

INMACULADA ALVEAR

Inmaculada Alvear es doctorada en Historia y forma parte del colectivo de autores Teatro del Astillero con el que presentó el espectáculo *Intolerancia*, estrenado en la Sala Cuarta Pared de Madrid. En noviembre de 2004, poco antes de recibir el Premio Calderón de la Barca por *El sonido de tu boca*, ganó el accésit del Premio María Teresa León para autoras dramáticas, que concede la Asociación de Directores de Escena (ADE), por su obra *Mi vida gira alrededor de 500 metros*.

ARTE CONTEMPORÁNEO

Debate con mujeres pioneras del arte contemporáneo
Salón de Actos, Delegación del Principado de Asturias en Madrid
Martes 26 de febrero, 20.00h

Entrada libre hasta completar aforo

Participan: Oliva Arauna, Soledad Lorenzo, Nuria Fernández y María Jesús Rodríguez. Modera: Rosina Gómez Baeza
(Subvencionado por el Gobierno del Principado de Asturias.
Consejería de Cultura y Turismo e Instituto Asturiano de la Mujer)

Este coloquio, compuesto por cinco mujeres de reconocida trayectoria profesional, pretende dar una visión del mundo del Arte desde una perspectiva empresarial y cultural y compartirán su experiencia personal como mujeres emprendedoras.

Rosina Gómez Baeza **laboralcentrodearte.org**

Ha creado y dirigido más de cincuenta certámenes feriales y ha sido Directora de ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo) durante dos décadas. Además es la creadora y responsable de la Fundación ARCO y de la Asociación Amigos de ARCO.

Iniciadora de la investigación en torno a la plástica española y latinoamericana, promueve los Cursos de Apreciación de Arte Contemporáneo, el Foro Internacional de Expertos de Arte Contemporáneo y los Cursos Galerías de Arte para el Siglo XXI, además de encuentros, conferencias y mesas de debate. Concibe e impulsa arcospain.org, un sitio web para el desarrollo del arte contemporáneo, y es articulista en diversas revistas especializadas y diarios nacionales.

Es miembro del jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes, del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y del Patronato del Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), de Santiago de Compostela. Ha recibido el Premio a la Cooperación Iberoamericana; la placa de distinción a la Excelencia Europea en el campo de la Cultura, y el Premio Juan Antonio Gaya Nuño, otorgado por la Asociación de Críticos de Madrid. Está en posesión de la Cruz de Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras y ha recibido el Premio de Proyección Internacional de la Ciudad de Madrid, «Benito Pérez Galdós».

Actualmente es la Directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Oliva Pérez Arauna
olivarauna.com

Oliva Pérez Arauna nace en Santander en 1953. En 1985 funda la Galería Oliva Mara, y un año más tarde la Galería Oliva Arauna, en Claudio Coello, con la que acude a distintas ferias internacionales como Basilea, Turín, Frankfurt, Los Ángeles, Atenas, Berlín o Paris Photo. Durante unos años, fue miembro del Comité de ARCO y asesora artística para Canal +, además de socio fundador de ARTE MADRID- donde ejerce como vocal-, socio fundador del Consorcio y socio fundador y vocal del Instituto de Arte Contemporáneo.

Asimismo, participa con asiduidad en foros, debates y encuentros en nuestro país sobre el arte, la fotografía y las nuevas tecnologías, como lo demuestran sus colaboraciones con la Fundación Marcelino Botín, Estampa, Centro Cultural Conde Duque, Casa de América o la Fundación Telefónica, entre otras.

Soledad Lorenzo García
Soledadlorenzo.org

Nacida en Santander en 1937, pasó su niñez y juventud en Barcelona. Su educación básica es francesa, estudiando el bachillerato en el Liceo Francés. En los años sesenta se trasladó a Londres, donde residió durante once años. En 1974 regresó a Madrid donde empezó a trabajar inmediatamente en la Galería Fernando Guereta. Al cabo de dos años se vinculó a la Galería Theo donde trabajó durante siete años, y al dejar esta galería el Ministerio de Cultura la seleccionó para coordinar las exposiciones de Europalia 1985. Decidió montar entonces la Galería que dirige actualmente, y que fue inaugurada el 6 de Noviembre de 1986. En el año 2006 le ha sido concedida la Medalla de Oro de las Bellas Artes, y en 2007 ha sido nombrada Torrelaveguense Ilustre.

Durante estos años ha exhibido artistas españoles contemporáneos de varias generaciones. Desde propuestas emergentes como las imágenes fotográficas de Susy Gómez, los fotomontajes de Jorge Galindo o las obras en vídeo de Sergio Prego. La Galería trabaja desde sus inicios con varios de los artistas que consolidan su trayectoria a fines de los años 80. Por ejemplo, ha realizado varias exposiciones que muestran la evolución de las propuestas de Txomin Badiola, Victoria Civera, Pello Irazu y Pedro Mora. Artistas que consolidan su trayectoria a comienzos de los años 80 como Barceló, Broto, Sicilia y Uslé, han tenido múltiples exposiciones en la Galería. Asimismo se ha exhibido la obra de grandes artistas que forman parte de la historia del Arte Contemporáneo como Pablo Palazuelo, Tàpies y Hernández Pijuan.

En el panorama internacional la Galería colabora con artistas claves del Arte Contemporáneo, tanto en pintura, escultura, fotografía, vídeo o arte conceptual (Ross Bleckner, Louise Bourgeois, Jonathan Lasker,

Robert Longo, Iñigo Manglano-Ovalle, Paul McCarthy, Tony Oursler, David Salle, Julian Schnabel), intentando dentro de las posibilidades de una galería, y desde una elección personal, intentar mostrar una forma de mirada universal de nuestro tiempo.

Mª Jesús Rodríguez

Nació en Oviedo en 1959. Graduada en la Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo, ha realizado exposiciones individuales desde 1983, en España, Francia, Suiza y Alemania, en distintas salas y museos como la Sala Nicanor Piñole, el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Sala Amadís, Galería Eburne, Binz 39., Art Analysis, Galería Rudolf Mangisch, Galería T.H., Museo Bartola, el Palacio Revillagigedo, el Ateliergemeinschaft. Münster, la Galería Vértice o el Geologisch-Paläontologisches Museum.

Ha participado en ARCO varios años y en exposiciones colectivas en España, Alemania, Portugal e Inglaterra exponiendo en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, en el Bergbau-Museum, en el Museums dos Lanifícios, la Galería Rudolf Mangisch, la Sala Rekalde o el Espacio/Space. MAC entre otros.

Ha recibido varios premios y becas, como el Premio del Certamen Nacional de Pintura de Luarca, la beca de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, la beca y Taller de la Fundación BINZ 39. (Projek Shilquai de Zurcí), la beca de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, la beca de la Obra Social y Cultural de Caja Asturias el premio en el Concurso para la Integración de Obras de Arte en el Edificio de Servicios Múltiples del Principado de Asturias (Proyectos 4 y 5. Alendor d'Agua), y ha participado en el Proyecto TRANSFER.

Además tiene obra pública diversos lugares, en Gijón (esculturas "Na memoria" en Gijón) y en Vegadeo (Senda de los 12 puentes) entre otros.

Nuria Fernández **espacioliquido.net**

Nuria Fernández, de 31 años, licenciada en Administración y Dirección de Empresas abrió la galería de arte Espacio Líquido en el año 2001. Espacio Líquido centra su atención en la proyección de jóvenes creadores y en la exposición de arte actual. Este trabajo de promoción se desarrolla mediante la asistencia a ferias internacionales (Arco.Madrid, Pulse.Nueva York, Circa.Puerto Rico, Balelatina.Basilea), la colaboración con galerías nacionales e internacionales y a través de la incorporación de la nómina de artistas de la galería a prestigiosas colecciones públicas y privadas.

LITERATURA / POESÍA

Encuentro de poesía: “Estelas, itinerarios, hilos”

Instituto Cervantes. Miércoles 5 de marzo, 19.30h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Participan: Chantal Maillard, Esperanza Ortega y Beatriz Russo.

Modera: Olvido García Valdés

Cuatro mujeres poetas se reúnen en la antigua cámara acorazada, corazón hoy del Instituto Cervantes, en la Caja de las Letras.

La poesía como valor.

Cuatro voces –las de Olvido García Valdés, Chantal Maillard, Esperanza Ortega y Beatriz Russo– y una conversación sobre la poesía, la poética o el taller, y la vida, que irá siendo pauta por la lectura de poemas.

La conversación será conducida por Olvido García Valdés, Directora del Instituto Cervantes de Toulouse, que hará funciones de anfitriona.

Olvido García Valdés (Santianes de Pravia, Asturias, 1950) es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y en Filosofía por la Universidad de Valladolid. Actualmente dirige el Instituto Cervantes de Toulouse. Sus últimos títulos de poesía son: *caza nocturna* (1997), *Del ojo al hueso* (2001), *La poesía, ese cuerpo extraño (Antología)* (2005), así como *Y todos estábamos vivos* (Premio Nacional de Poesía, 2006). Es también autora del ensayo biográfico *Teresa de Jesús* (2001) y de numerosos trabajos de reflexión literaria. Ha traducido el libro de Pasolini, *La religión de mi tiempo* (1997), y, en colaboración con Monika Zgustova, una antología de Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva, *El canto y la ceniza. Antología poética* (2005). Sus poemas han sido recogidos en numerosas antologías de poesía contemporánea.

Chantal Maillard es Doctora en Filosofía pura y Profesora Titular de Estética y Teoría de las Artes. En la Universidad de Benarés (India) se especializó en Filosofía y Religión Indias. Impulsó en la Universidad de Málaga la enseñanza de la filosofía y la estética comparadas. Su obra, que cuenta con numerosos ensayos, poemarios y prosa reflexiva, se inscribe en las últimas tendencias que tienden a eliminar las distancias entre los géneros. En 2004 le fue concedido el Premio Nacional de Poesía por su obra *Matar a Platón*. Sus últimos libros *Husos. Notas al margen* (Pre-Textos) e *Hilos* (Tusquets) son una apuesta por la mutación de la voz poética.

Esperanza Ortega (Palencia, 1953) es escritora y profesora de lengua y literatura españolas. Ha publicado cinco libros de poemas, entre los que se encuentra *Hilo solo*, ganador del Premio Gil de Biedma (1995, Visor).

Antes, habían aparecido *Algún día* y *Mudanza*, y posteriormente *Lo que va a ser de ti* y *Como si fuera una palabra* (Lumen, 2002). Su último libro de poemas es una colaboración con los arquitectos Mansilla y Tuñón que se titula *Poema de las cinco estaciones* (2007). Ha realizado numerosos estudios críticos de poetas clásicos y contemporáneos, entre ellos *Siempre y nunca. Antología de Francisco Pino*, en Cátedra. Como narradora, ganó el Premio Jauja de Cuentos en 1994 y ha publicado una biografía novelada *r.* de Garcilaso de la Vega en la colección Vidas literarias la editorial Omega. Como ensayista, en el campo pedagógico, ganó el Premio Giner de los Ríos (1986) por su libro *El baúl volado*

Beatriz Russo (Madrid, 1971) es poeta y narradora. Es licenciada en Filología Hispánica y magíster en la enseñanza de español como lengua extranjera. Durante años ha ido combinando su creación literaria con recitales poéticos y ponencias en diversos centros de cultura españoles y extranjeros. También ha colaborado en prensa, radio y televisión. Ha publicado los libros de poemas *En la salud y en la enfermedad* (Sial, 2004) y *La prisión delicada* (Calambur, 2007). Su poesía ha sido incluida en la antología *La voz y la escritura. 80 nuevas propuestas poéticas* (Sial). Como narradora ha escrito dos novelas: *La versión de Eva Blondie* y *La montaña rusa*.

CINE

Filmoteca España/Cine Doré. C/ Santa Isabel, 3. 2,50€

- **Italiensk for begyndere** (*Italiano para principiantes*), Lone Scherfig, (2000).

Sábado 1/03, Sala 1, 17.30h

Martes 4/03, Sala 1, 22.00h

- **Lost in translation**, Sofia Coppola, (2003)

Domingo 2/03, Sala 1, 22.00h

Miércoles 5/03, Sala 1, 17.30h

- **Water** (*Agua*), de Deepa Mehta (2005)

Domingo 2/03, Sala 1, 19.30h

Martes 4/03, Sala 2, 22.00h

- **Leo**, de José Luis Borau (2000)

Viernes 7/03, Sala 1, 17.30h

- **Lulu on the bridge**, Paul Auster, (1998)

Domingo 9/03, Sala 1, 22.00h

Miércoles 12/03, Sala 1, 19.30h

- **Qiu ju da guansi** (*Qiu Ju, una mujer china*), Zhang Yimou (1992).

Sábado 8/03, Sala 1, 17.30h

Martes 11/03, Sala 1, 22.00h

- **Por Oriente sale el sol. La Paquera en Tokio**, Fernando González-Caballos (2002)

Jueves 6/03, Sala 1, 17.30h

Todas las culturas del mundo

En un ciclo dedicado a la mujer y a su papel en el diálogo intercultural, como esta cuarta edición de Ellas crean, no podía faltar el cine, artefacto intercultural por excelencia desde su nacimiento, ejemplo perfecto de lenguaje que derriba fronteras, cuyo impacto atraviesa todas las culturas. Los primeros grandes mitos culturales auténticamente compartidos por todo el mundo, y no sólo por las élites intelectuales, fueron creados por el cine. El cine ha sido un trasbordador esencial de conocimientos entre culturas e individuos; nada nos ha acercado más a realidades culturales diferentes, nada nos ha enseñado mejor cómo viven, piensan o sienten los hombres y mujeres que viven lejos de nosotros, y también los que viven a nuestro lado.

Desde esa perspectiva de género que preside la evolución de Ellas Crean, no es casual que una de las películas que mejor se ha acercado estos últimos años al fenómeno de la interculturalidad, hasta en su propio nombre, *Lost in translation*, esté realizada por una mujer, Sofía Coppola. En ella está la vida de nuestro tiempo, trenzada de híbridos y de plásticos, de superficialidad y soledad, en la que los grandes sentimientos de antaño sólo aparecen en forma de destellos melancólicos y crepusculares. Los personajes parecen náufragos en medio de un universo que les es ajeno, pero que nos habla del extrañamiento que todo ser humano siente en algún momento de su existencia, resumido fantásticamente en el *spleen* erótico de Scarlett Johansson o en el rostro indiferente de Bill Murray.

Podrían ambos ser personajes salidos de una novela de Paul Auster, escritor cuya narrativa huele tanto a cine que no ha podido resistir ponerse al otro lado de la cámara en varias ocasiones; la primera en solitario, hace ya diez años, con *Lulu on the bridge*, un interesante experimento narrativo. En esta película Auster juega con su etiqueta de 'escritor americano más europeo': el resultado es una película a medio camino entre el cine de autor del viejo continente, con Kieslowski como referente máximo y el cine americano versión Sundance con estrellas eficaces, como Harvey Keitel, Mira Sorvino, William Dafoe o Vanessa Redgrave.

Volviendo a la mirada femenina, Lone Scherfig, una de las pocas directoras que se ha atrevido con el dogma, plantea en *'Italiano para principiantes'*, una brillante comedia -fría como un témpano, eso sí- el diálogo cultural como un elemento de enriquecimiento personal. El aprendizaje de la lengua ajena no sería en este caso sólo un puente para el conocimiento de otros, sino también de uno mismo, de una dimensión de nuestro interior distinta a la que estamos habituados. El italiano es la metáfora de una revelación casi física, que puede llegar a calentar unas vidas sometidas a un exceso de enfriamiento.

Algunos aspectos externos del proceso de creación de *Agua*, de la cineasta india Deepa Mehta, son también ejemplos de la cara más polémica de la interculturalidad: su rodaje comenzó en la India, pero se suspendió debido a las protestas violentas de los fundamentalistas hindúes, que la acusaron de blasfema, y fue finalizada cuatro años después, en Sri Lanka. Finalmente, esta historia cien por cien india fue candidata al Oscar representando a...Canadá. *Agua* habla con crudeza de la situación de las mujeres en la India, centrándose en las viudas, que sufren una doble marginación, una especie de entierro en vida. La tradición cultural enmascara una profunda injusticia, que al mismo tiempo Deepa achaca a la sumisión de los que no se cuestionan algunas verdades planteadas por la tradición.

La cinematografía oriental está también presente con un poderoso retrato femenino, *Qiu Ju: una mujer china*, con el que Zhang Yimou ganó el León de plata en Venecia, y que combina el drama social y la aventura individual. Con esta película de ribetes kafianos, el más conocido director chino de nuestro tiempo se adentró en los vericuetos de la burocracia, al tiempo que diseccionaba las diferencias entre la sociedad urbana y la rural (otro tipo de interculturalidad del que se habla poco, pero que está siendo esencial en las zonas de gran crecimiento económico, como China o India), con un estilo seco y austero, muy alejado del preciosismo visual que se supone al cine oriental.

La representación española viene de la mano de dos apuestas completamente diferentes. *Leo*, una película nada convencional, oscura, pero intensa, con la que José Luis Borau nos muestra a unos jóvenes que viven al margen de la sociedad brillante y despreocupada, en el mundo que se encuentra escondido en los polígonos industriales de nuestras ciudades, en la que no sirven los códigos convencionales, y donde sin embargo florecen los sentimientos con una extraña pureza, como demuestra un Borau en plena forma.

Junto a *Leo* figura otra *rara avis*, *Por Oriente sale el sol*, documental que narra la visita de La Paquera de Jerez a Japón para protagonizar una serie de conciertos, y muestra la gran acogida que encuentra en el país nipón el cante jondo, austero y poco dado a concesiones y florituras de La Paquera. Entre los hallazgos de este documental destaca una desternillante escena de la cantaora en una televisión japonesa, que parece una premonición de otra similar, mucho más amarga, de *Lost in translation*, en la que Bill Murray es entrevistado en un show catódico japonés. Esta proyección será acompañada por un diálogo con el director del documental, Fernando González Caballos.

José A. **GÓMEZ MUNICIO**